ALFREDO RAMOS MARTINEZ

Cover:

Casamiento Indio, circa 1934
óleo sobre tela, 76 x 88 centímetros

Indian Wedding, circa 1934
oil on canvas, 30 x 34 3/4 inches

HOUSES FOR RENT 270
Unfurnished

BEVERLY HILLS & WESTWOOD

IN BEL-AIR
FURNISHED HOMES—$250 UP
UNFURNISHED—$150 UP
CALL 916 TODAY
CHAS. B. HOPPER
CENTRAL BANK BUILDING
CRESTVIEW 6-2121

WORLD FAMOUS DIRECTOR'S HOME
Exclusive use of Music Studio, Bar 47—only weekly home of (30) Hollywood celebrities. Swimming pool, tennis court, 4 baths, 3 bedrooms, 3 fireplaces, 2 maids' rooms. Unfurnished $350 mo.
A. E. HANSON CO.
[illegible]

HOLLYWOOD

SOUTHWEST

EAST AND SOUTHEAST

SOUTHEAST AND SOUTH

WESTERN AND SOUTHWEST AND SILVER LAKE

NORTHEAST AND NORTHWEST AND GLENDALE

RENTALS at the BEACHES 270
Houses, Duplexes, Resorts

CLOSE-IN SUBURBAN 270

HOUSES FOR RENT 270
Unfurnished

WILSHIRE AND WEST

COVINA

SOUTH PASADENA

COUNTRY RENTALS 280
Farms, Ranches, Groves, etc.

BUSINESS RENTALS 281

OFFICE FURNISHINGS 330
Exchangers, Wanted, Stationery

WE QUIT
Wm. L. Hughson Co.
FORD DEALER
Discontinuing Business
in Los Angeles
After 25 Years
EXCEPTIONAL BARGAINS OFFERED
OFFICE FURNITURE, TYPEWRITERS
ADDING MACHINES, CALCULATORS
SEE TODAY
1001 S. OLIVE
OPEN SUNDAY

1500 TRANSFER CASES
Below Downtown Prices
McMahan Bros. 1700 S. Hoover St.

FILING CABINETS
DESKS, CHAIRS, SAFES
CHECK WRITERS
LARGEST STOCK IN TOWN
TYPEWRITERS
AT MILLER'S
216 W. 3rd St.
WE BUY OR EXCHANGE

100 Desks New or Used
100 Wal. Ex. desks $24.50
60" Wal. Ex. desks $24.50

STORE, RESTAURANT 332
and Market Equipment

Store Fixture Bargains
MODERN DISPLAY CASES
PRICES SLASHED
Cafe-Bar Fixture Specials
COUNTERS BOOTHS KITCHEN EQUIP
RESTAURANT & BAR
BOOTHS, TABLES, EQUIP., COMPLETE
L. B. KLEIN CO.

FURNITURE, HOUSEHOLD 340
Stores, Offices, Industrial

Vermont Storage. Open Sunday. 4 Rm. Outfit $67.50

Visit Towards Sacramento

LYON
550 W. Western
OPEN SUNDAY & EVENINGS
LYON
155 S. Western. Open Sun.

PAUL'S

OPEN SUNDAY
11 A.M. to 6 P.M.
NATIONAL
Furniture Co.
6200
South Broadway
15 YEARS AT THIS LOCATION
HOME OF
Quality Furniture
SALE! SALE!
5
Room Outfit Complete
$149.
Each Room
Completely Furnished
WITH NEW MODERN FURNITURE
DINETTE & SILVERWARE
NOTHING ELSE TO BUY
ASK PAYMENTS MADE TO
N-A-T-I-O-N-A-L
AND NOT TO A FINANCE CO.
TERMS
AS LOW AS
$1.50
WEEKLY
NATIONAL
Furniture Co.
6200
South Broadway
15 YEARS AT THIS LOCATION
Open Sunday & Eves.

American Storage
FURNITURE SALES
Disposal Sale
Entire Second Floor
SALE STARTS MONDAY, FEB. 28TH
Sixth Bargain Day These
ROOMS FROM $5 & UP
Cash or Terms
THIS ACCUMULATION OF FURNITURE
IS BEING SACRIFICED
3636 Beverly Blvd.

Open Sunday
Quality Furnishings
Complete for
5 Rooms
$199
PAY AS LITTLE AS
$1.50 Week
Other Outfits
$99—$149—$249
GREATER
BROADWAY
3900-20 S. Broadway

Bill Green 2826 S. Vermont

PAUL'S
Rock-Bottom Prices
Star Furniture Co.

PAUL'S

BEKINS STORAGE CO.
THE HOME OF
Visit Towards Sacramento

LYON
550 W. Western
OPEN SUNDAY & EVENINGS
LYON
155 S. Western. Open Sun.

PAUL'S

HOLLYWOOD
MUST SELL NOW
AT GREATLY REDUCED PRICES
EXPENSIVE FURNISHINGS FOR OUR
MONTEREY HOME
LARGEST & MOST COMPLETE
DISPLAY IN CALIFORNIA
RUG SALE
ALL COLORS & SIZES
9x12 Axminsters $29.50 & up
STUDIO COUCHES $9.95 & UP
Inner Work, 50% Cotton, 50% Hair, $3.95
LIBERAL TERMS
Sweet's Furn. Exchange
1501-1511 N. Cahuenga
COR. SUNSET OPEN EVES

Maple Furniture
LARGEST DEPARTMENT IN CITY
Special Prices
THE MAPLE SHOP
1000 NORTH VINE
1000 N. VINE at SUNSET
HOLLYWOOD GL-6304

560 N. Western
OPEN SUNDAY & EVENINGS
LYON

4-RM. OUTFIT, $125

PAUL'S

560 N. Western
OPEN SUNDAY & EVENINGS
LYON

SEWING MACHINES and 341
Sewing Machine Services

HOME APPLIANCES 342
Electric Refrigerators, Ranges

HEADQUARTERS
Rebuilt Refrigerators

560 N. Western
OPEN SUNDAY & EVENINGS
LYON

560 N. Western
OPEN SUNDAY & EVENINGS
LYON

HOME APPLIANCES 342
Electric Refrigerators, Ranges

FURNITURE AT AUCTION 346

W. O. WOODARD, PRESIDENT
MID-WEEK
Pauline Frederick's
HOLLYWOOD MODERN STAR
MONTH END DISPOSAL
Furniture Auction
8717 Sunset Boulevard
MONDAY
10:30 a.m., 1 & 7:30

AUCTION WEDNESDAY

DEALERS ATTENTION!

400 S. BROADWAY
WEDNESDAY AUCTIONEER

Auction Thursday

Auction Monday

Auction Tuesday

AUCTION TUESDAY

FURNITURE & RUGS

AUCTION, TUES., MAR. 1
1417 W. WASHINGTON
DORRANCE & LEVI, AUCTIONEERS

AUCTION

Auction Fri., March 4
1922 W. ADAMS BLVD.

FURNITURE WANTED 350
By Dealers

20 TO 25% MORE

A. N. ABELL

WE PAY A PREMIUM
GOOD QUALITY USED FURNITURE,
PIANOS, ETC.

IRISH BUYER

BIG HEARTED TED

CALL RICHMOND 4027

All Cash Paid—PA-0951

FURNITURE WANTED 350
By Dealers

All American Buyer

$1 wk. No Dn. Payment

big red piano shop

Bekins Storage
Piano Headquarters
for Calif.
122 S. Western

MUSICAL INSTRUMENTS 382

MISCELLANEOUS FOR SALE 390

BE A WISE
RADIO BUYER

$49.95 Buys $110.50 Radio

WORLD
LEADER
IN
CLASSIFIED
ADVERTISING
TIMES
CLASSIFIED ADS

ALFREDO RAMOS MARTINEZ

(1872–1946)

October 1, 1991 to January 6, 1992

LOUIS STERN GALLERIES

9528 BRIGHTON WAY · BEVERLY HILLS, CALIFORNIA 90210 · 213 276-0147

Designed by: Chris May
Typeset by: SkilSet Graphix
Printed & bound by: Paragon Press
Translations by: Patricia Nichols & Margarita Nieto
Photography by: Casey Brown

ISBN
Hardbound: 0-939370-09-3
Softbound: 0-939370-10-7

Library of Congress no. 91-62583

CONTENTS

Acknowledgement Page 5
by Louis Stern
Reconocimiento *Page 19*

Comments from the Heart Page 6
by Maria Ramos Martinez Bolster
Comentarios del Corazon *Page 20*

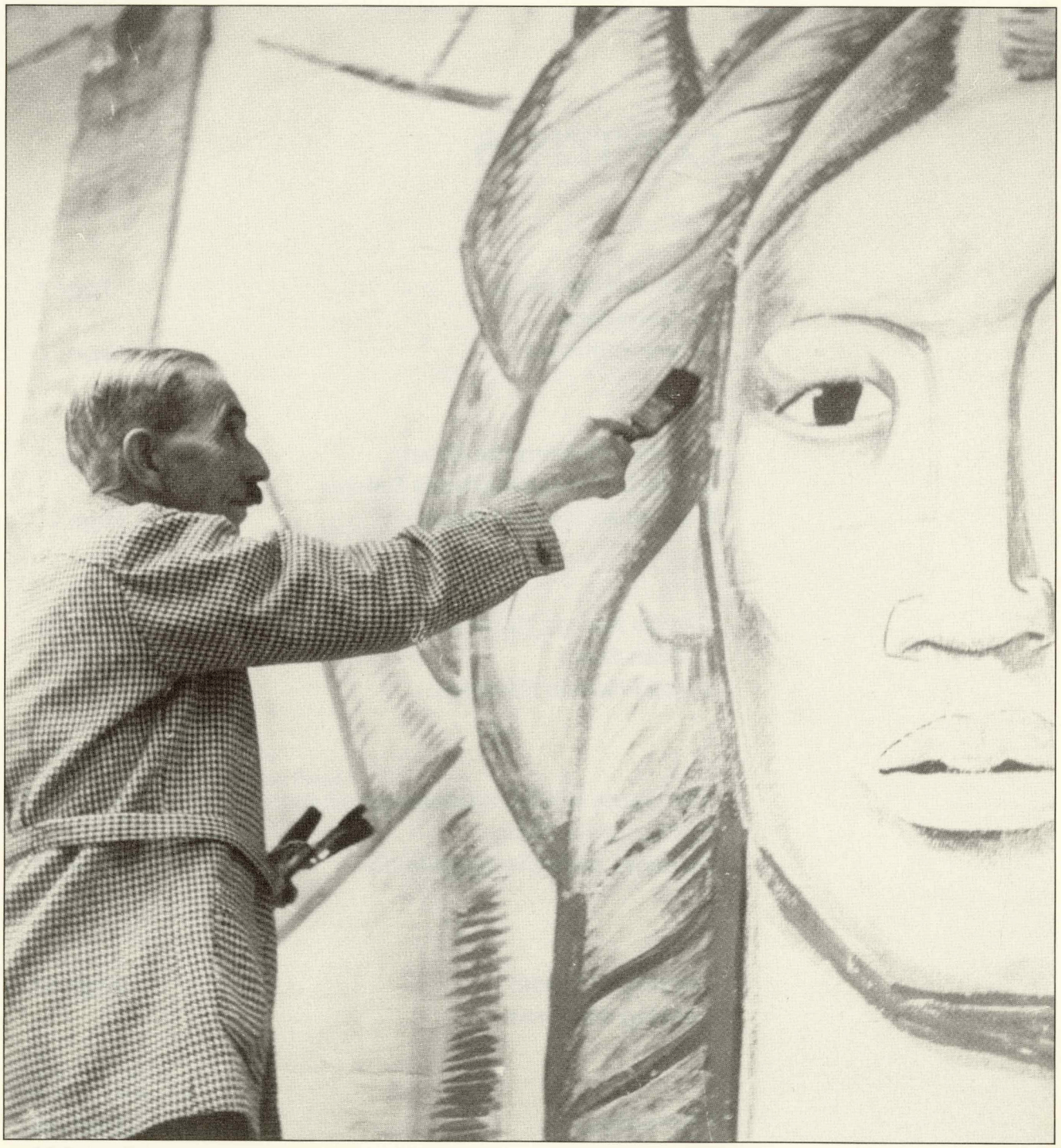
Alfredo Ramos Martinez Page 8
by Jean Stern
Alfredo Ramos Martinez *Page 22*

The Game of Circumstance Page 16
by Margarita Nieto
El Juego de la Circumstancia *Page 31*

Catalog of Works Page 35
Catálog de Obras

Chronology Page 98
Chronología *Page 101*

Alfredo Ramos Martinez working on murals at Scripps College, 1946.



ACKNOWLEDGMENT

Ten years ago I purchased my first work by Alfredo Ramos Martinez. I had been attracted to his painting for some time and felt that his role in the development of modern art was not fully appreciated. It seemed to me that the work had been too long overlooked.

Although his work has been acquired by many discerning collectors, for the artworld at large he has been a well-kept secret. Over the years, as opportunities arose, I have bought and sold several significant pieces whose reception has confirmed my belief in the necessity to further Ramos Martinez' cause. Information was not readily available until 1975 when Professor George R. Small, having spent many years researching the artist, published *Ramos Martinez, His Life and Art.* I have always found it quite interesting that many who acquired these works went beyond their primary focus when adding Ramos Martinez to their collection.

It is my sincere hope that this retrospective exhibition will bring about a re-examination of this important artist's oeuvre. Many of his contemporaries, as well as artists who came under his tutelage, have been recognized as the prime movers of Mexican modernism. It is time to secure the true place of Ramos Martinez in the history of art in the west, alongside masters such as Rivera, Kahlo, Orozco, and Siqueiros.

This exhibition would not have been as far-reaching without the assistance and cooperation provided by Maria Ramos Martinez Bolster. She kindly made available previously unpublished historical information about her father and offered her reflections, documented here in "Comments from the Heart."

I would like to offer special thanks to my brother Jean Stern, who devoted much time and effort in writing the biographical text for the catalogue, coordinating the detailed research of Phil Kovinick and Marian Yoshiki-Kovinick who developed the chronology.

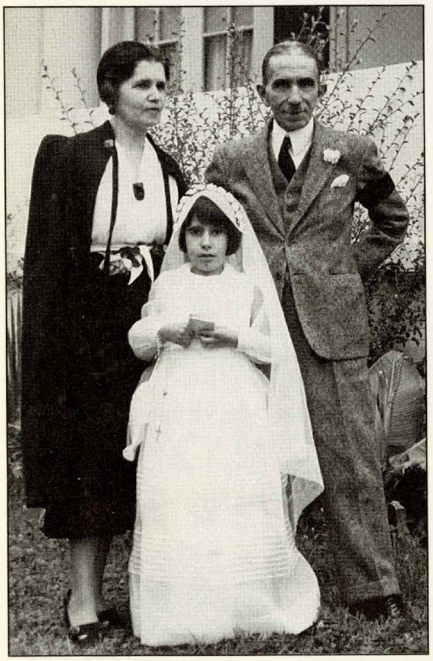
I would also like to thank Dr. Margarita Nieto who drew upon her vast scholarship in the area of twentieth century Mexican art to deepen our understanding of the artistic and social conditions under which Ramos Martinez worked. She details this context in her "Alfredo Ramos Martinez and the Game of Circumstance."

I am grateful to the following for their support and contributions: Frederick R. Weisman and the Frederick R. Weisman Company; Bente and Gerald E. Buck; Lawrence and Marian Janns; C. G. Rein; Mark Hoffman; George R. Small; and George and Irene Stern. Finally, my thanks to gallery Director Joan Vogel and staff members Sandra Badgett and Jodi Garnett for their enthusiasm and their commitment to the realization of this project.

Louis Stern

COMMENTS FROM THE HEART

By Maria Ramos Martinez Bolster



The Ramos Martinez family at their daughter Maria's First Communion, May 1937.

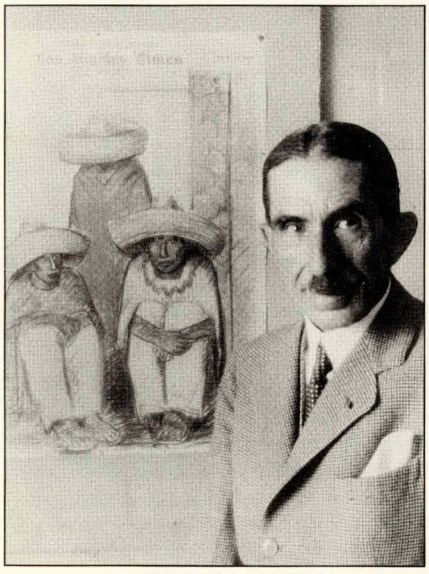
My husband Charles and I are delighted that this exhibition of my father, Alfredo Ramos Martinez, is happening at this time and place. In a year when Mexican art is receiving a great deal of attention nationally in museums and elsewhere, it seems fitting to focus on Ramos Martinez and honor the man who is sometimes referred to as the Father of Modern Mexican art. The fact that my father's exhibition is opening in the Los Angeles area is also of special significance; it was principally in this city that he spent the last two decades of his life, painting assiduously and producing a large number of beautiful oils and temperas. The preponderance of them depict his native land and its people, as do many of the works in this show.

I was a little over seventeen years old when my father died, nearly forty-five years ago, but I remember him quite well. Physically he was a thin person, slight of build, wiry, not much over five and a half feet tall. His most striking facial feature was his beautiful, expressive gray eyes that would lighten up and glimmer, vividly and warmly as if to embrace, every time he smiled. His smile, in turn, would illuminate his face in a spontaneous and endearing way, conveying his great warmth and kindness. A man of refined tastes and manner, he was careful about his appearance and a dapper dresser in his younger years.

By nature father had the rather unique quality of being not only very intense but also disarmingly gentle, with a pronounced simplicity of spirit. Full of enthusiasm and nervous energy, he would focus on his painting with unwavering dedication, generating many hours of painting out of each day's labor. Nevertheless, he did not permit his work to isolate him completely from people, for he liked people and enjoyed being with them, equally at ease conversing with one person or with a group. In turn, people were instinctively drawn to him by his friendliness and interesting personality.

My father and mother were devoted to each other, and the love that flowed from their hearts was showered on me also, in abundance. I was their only child, and I feel very fortunate to have been blessed with such good and caring parents. Fortunately for the family, my parents tended to complement one another. Thus, father had no interest in nor aptitude for business matters. But mother was able to handle this task with competence.

Since early childhood father was enthralled with nature and would lose himself in delight with the beauty and color of flowers, the shape and gracefulness of trees, and the rugged, majestic strength of mountains. Thus it was that the fierce but beautiful mountain ranges of his native land became indelibly fixed in his heart and would appear again and again in his work, many years later and many miles from their sites. In the autumn of his life, the lovely little garden of our home in California was the source of inspiration for many of his still lifes. Surrounded by flowers and foliage, he would sit in their midst, or observe them from the window of his studio, and with characteristic vision and skill would transpose their form and essence onto canvas and paper. Roses, camellias, irises,



Portrait of the artist.

calla lilies, wisteria, even the potted coleus that graced our terrace and forms part of this show, were captured for posterity.

My father's agile mind and sense of humor made him a natural and witty conversationalist. Many an evening at the dinner table, he would delight my mother and me with anecdotes from his youth and years in Europe, as well as with humorous stories that he would narrate. Then, in a more serious vein, he would turn suddenly to some philosophical subject, the latest political issue, or perhaps to some more mundane family matter.

In order to understand Ramos Martinez, it is necessary to know that he was a man of strong religious convictions, with a deep love of God and an abiding trust, that influenced his philosophy of life and his way of being, and therefore his art. His faith was a strong supportive force that gave special meaning and direction to his life and the strength and courage to weather the storms of adversity that befell him. On occasion he would give graphic expression to his fervor. Among the more notable examples of his religious work are the series of powerfully moving and majestic murals that he executed for the Chapel of the Cemetery of Santa Barbara.

Father's compassionate spirit and his hatred of violence are poignantly manifested in some of his graphic declarations, as they were evident also in his dealings with others. It was his fondest hope that one day men and nations would be willing to settle their differences by peaceful and just means, instead of by force.

Finally, there is father's respect and admiration for the native people of his land of birth, the Mexican Indians, who were to become the focal point of much of his later work. The reasons for this are explained in the next section.

My father was able to adapt well to his new surroundings and was very happy living and working in California. On many occasions, I heard him express gratitude and fondness for "this great nation," while in his heart, of course, he also cherished the memory of his beloved Mexico. He had a deep appreciation and affection for the American people and felt very fortunate to have made so many good friends here. The majority of these friends were great admirers of his work; some were major collectors. Several were particularly instrumental in furthering the name of Ramos Martinez, such as: Albert Bender, collector; Brooke Waring, artist and writer; Mary Washington Smith and Henry Eichheim, patrons of the arts; Reginald Poland, Director of the Fine Arts Museum of San Diego; and Dalzell and Ruth Hatfield of the highly respected Dalzell Hatfield Galleries in Los Angeles which handled my father's paintings for decades until forced to close in 1985 upon the deaths of the owners.

If Alfredo Ramos Martinez were with us today, I am sure he would be very pleased and excited with this exhibition, and very happy to observe the well-deserved recognition his work is receiving. Thus, in my father's name and on our behalf, we would like to express our profound appreciation to Mr. Louis Stern for making this impressive exhibition of Ramos Martinez a reality.

ALFREDO RAMOS MARTINEZ

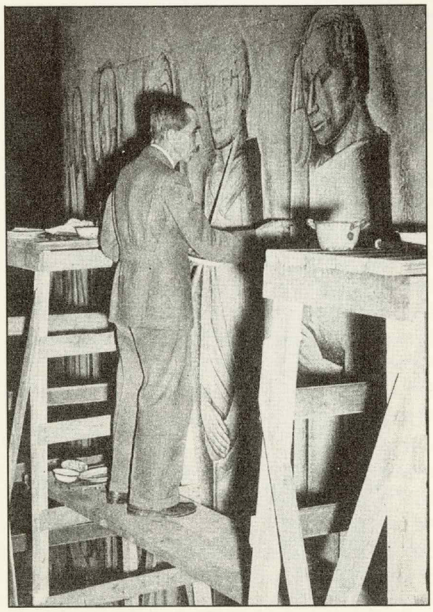
By Jean Stern

"There are two kinds of students: The 'active' and the 'passive'. The 'active' are those who think and interpret for themselves, while the 'passive' look to the instructor for suggestions in seeking, thinking, and translating nature. The first put into play all their activity; they give evidence of initiative. It is through their own efforts that they acquire their manner of seeing. The others are completely lost; they are neither able to see nor feel; a sort of veil of prejudices and rules interposes itself between them and nature and prevents their discovering the truth.

"I advise the 'active' pupils after having exerted to the utmost their faculties, to sustain their endeavors, be always sincere and interpret life with love, with joy! Success in life depends upon ourselves. It is our own efforts which permit us to touch the goal. Then I counsel without ceasing the young students to be always 'in action'."[1]

Alfredo Ramos Martinez was born on November 12, 1872, in Monterrey, in the state of Nuevo Leon, Mexico, to Jacobo Ramos, a middle-class storekeeper, and Luisa Martinez de Ramos. From the earliest, his parents were strongly supportive of young Alfredo's artistic endeavors. In an interview in 1946, the artist recalled that his first "teacher," when he was younger than seven, was an orange tree. He carefully observed the tree in the patio. After hours of examination, he asked his mother, "Mamacita, why do I so love the orange tree?" his mother answered, "because it is beautiful."[2]

In 1881, at the age of nine, Alfredo sent a portrait he had painted of the governor of Nuevo Leon to a competition in San Antonio, Texas. The work was awarded first prize. The prize money was later used to pay for his entry in the Academia Nacional de Bellas Artes in Mexico City, in 1884.[3]

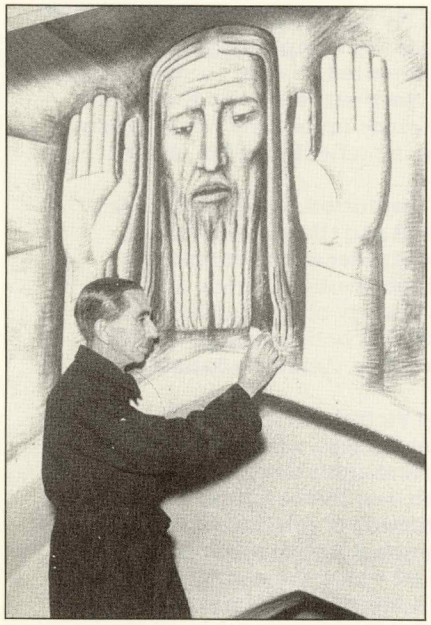


Working on detail of mural fresco from Escuela Normal, in Mexico City, 1944.

Ramos Martinez spent eight years at the academy, an experience which he deeply resented as he believed that the system was geared to completely eliminate any sense of individuality in an artist. The endless routine of drawing from antique plaster casts was repugnant to the young artist, who longed to paint the ordinary scenes of his beloved country and its people. Frequently he wandered out of the academy and into the streets to sketch. This aroused the ire of the school's director who wrote to Jacobo Ramos, "Your son refuses to remain in school, instead he profligates his time in the country sketching the native workmen." Confronted by his father, Ramos Martinez defended his actions, "My dear father, I have always been an obedient son but in the matter of my artistic development I must beseech you to be lenient. This is a condition I naturally understand better than you do. The method of teaching in this school is not for me. I cannot remain in the classroom. Believe that I work hard and permit me to solve my own problems." To his credit, Jacobo Ramos wrote a gracious letter to the director, "My son is a serious boy, and I have confidence in his judgment. I know he is very industrious and if he prefers to glean his knowledge from the people instead of in the classroom, let him do so. Let him develop naturally." This minor insurrection was the first shot in Mexico's artistic revolution.[4]

Ramos Martinez was true to his word. He excelled in the academy, winning many awards for his remarkable watercolors.

In 1894, Phoebe Apperson Hearst was the guest of Mexican President Porfirio Díaz at Chapultepec Castle. The state dinner was printed on a menu especially decorated for the occasion by Ramos Martinez, who at the time, was one of Mexico's promising young artists. Mrs. Hearst was greatly



Alfredo Ramos Martinez, from Santa Barbara Cemetery, 1934.

impressed by the artwork on the menu and asked to meet the artist. She purchased some of his work and agreed to support his studies in Paris with a monthly allowance.

At this time, it was "de Rigueur" that all serious art students spend some time studying in France, and Paris was the center of the universe as far as art students were concerned. The best of the art academies was the Ecole Nationale des Beaux-Arts, the official French School of Art. Entry into the "Beaux-Arts" was by difficult competition and heavily slanted toward French students. Most foreign students were compelled to start in one or more of several private art schools, notably the Academie Julian, the Academie Colarossi or the Academie de la Grande Chaumiere. Students would often attend one of these while they prepared for the Beaux-Arts examinations. Most often, they remained in the private academies and competed in the seasonal "Salon" exhibitions. Winning a Salon prize was considered extremely beneficial for future fame and success.

Late nineteenth-century Mexico, like the rest of the western world, was heavily influenced by French style and tastes. The social and economic elite in Mexico craved for all things French. From speaking the language to owning French furnishings, from French architecture to French paintings on the walls, it was an important and much valued symbol of social prominence. In this climate, Ramos Martinez remained a tradition-bound artist and opted for the next logical progression in his objective to be an artist: He went to Paris.

Ramos Martinez arrived in Paris in 1897. He absorbed Europe in much the same fashion as he had absorbed the Academia Nacional in Mexico City: He took to the museums and streets on an extended course of "individual study." He probably attended various classes but it is unlikely he kept with them, and in later years, when he was interviewed on numerous occasions, he never mentioned any organized course of study in France.

It was in Europe that Ramos Martinez acquired the proclivity to paint on newspaper. As told in an interview in 1946, he was preparing for the Salon exhibition and took time off to visit Brittany. There was so much to encounter and sketch that he soon ran out of paper. Unable to find proper art supplies, he asked his landlord if, by chance, he had any good paper. The landlord produced a stack of newspapers, which Ramos Martinez reluctantly accepted. By the time he returned to Paris, he has garnered a significant roll of sketches. He showed these to his friend, the Spanish artist Ignacio Zuloaga, who raved about them. Ramos Martinez ended up selling thirty-two of those sketches on newspaper when he hung them in a show.[5]

In 1906, Ramos Martinez showed a painting entitled Le Printemps in the Salon d'Automne in Paris. The painting won a prize and the proceeds were enough to enable the artist to terminate the allowance from Phoebe Hearst which has supported him to that time.[6]

After fourteen years in Europe, Ramos Martinez returned to Mexico in 1910. His return home was celebrated among his friends and family but the homecoming exposed the stark metamorphosis the artist had experienced in Europe. Upon seeing some of his former work, he realized that he had lost a great deal of his uniquely personal style. "What a tragedy...I mutilated fourteen years. Look at the honest sincerity of this simple picture (painted prior to his French sojourn). Yes, I have learned technique, anatomy; I have absorbed a little Giotto, a little El Greco, a little Cezanne,

but I have submerged my own individualism. My subconscious is a walking Louvre. I have died of too many advantages. My sympathy is here, where I belong, among my own people." He lamented, "Could I only be so unsophisticated again!"[7] Years later, Ramos Martinez remarked that sending Mexican artists to study in France, "only made imitation French artists rather than Mexican artists."[8] This would later be reflected in his philosophy of teaching.

Mexico, in 1910, was a land of turmoil and revolution. The long and despotic rule of Porfirio Díaz was coming to an end and the stability of the Mexican social fabric was to be tested for about a decade of coups and uprisings. Some of the foremost items on all the revolutionaries' agendas were land reform and the seemingly endless poverty of the Mexican peasant. This then was the period of disastrous battles between large armies of poorly armed farmers who followed Pancho Villa, Emiliano Zapata and Venustiano Carranza.

By 1913, the office of President was held by Victoriano Huerta, who overthrew and engineered the murder of President Madero, a popular figure in Mexican history. Ironically, it was Huerta, a thoroughly despised individual, who indirectly set Mexico and Ramos Martinez on the course of reforming the National Art System. When the directorship of the National School of Fine Arts became vacant, Ramos Martinez was asked to assume the chair. At first he declined, protesting, "No, not I—I am the enemy of all academies,"[9] but he later accepted when he realized that he had the strong support of the students.

In a propitious twist of fate, Ramos Martinez found himself to be the right man at the right place at the right time. Having himself been the product of the traditional system and experiencing all the faults attendant with the academic teaching methods, he resolved to do the best he could to effectuate lasting and meaningful change.

Immediately upon accepting the directorship, Ramos Martinez opened the first of his Escuelas de Pintura al Aire Libre, or Schools of Outdoor Painting, with ten boys at Santa Anita Ixtapalpa, a suburb of Mexico City. One of his first students was a rebellious boy named David Alfaro Siqueiros, who would later become one of the important Mexican muralists.[10]

The concept of painting out-of-doors, directly from nature, was not new. It was one of the characteristics of Impressionism, an art movement which developed in France in the late 1860s, and indeed, the idea was well practiced by the painters of the Barbizon School, the French group which, in great part, inspired the Impressionists. Nevertheless, what was revolutionary in France in the mid-nineteenth century was revolutionary in Mexico in the early twentieth century. Up to that time, the traditional method of art instruction, with its emphasis on drawing from antique models and copying Old Masters, was scrupulously followed. Ramos Martinez had his students set up outside where they painted directly from nature, studying the ever changing effect of sunlight and shadow. Modernist painter Rufino Tamayo who studied at the Escuela Nacional de Bellas Artes from 1917 through 1921 credited Ramos Martinez for directing him "toward Impressionism."[11]

In the schools, the students were given absolute freedom, with the right to choose their own subjects, their own medium and their own techniques. All materials were furnished by the government. The approach

Alfredo Ramos Martinez First Los Angeles Exhibition, at the Exposition Park Museum, 1931.

Ramos Martinez followed was to encourage the student's innate ability: To guide the student, not to instruct. The emotional approach to art was emphasized over the intellectual one. He told his pupils, "Stay away from the museums, but observe nature."[12]

Ramos Martinez opened several schools throughout Mexico. At its peak, the Schools of Outdoor Painting directed over eleven thousand children. It was soon clear to all concerned that the system was succeeding on a grand scale.

After his initial success, Ramos Martinez resigned his position to return to painting for his own enjoyment. He maintained a studio on Paseo de la Reforma in Mexico City and found great popularity with the art community. In 1917, a new wave of educational reform swept the country and once again, he was appointed to the directorship of the academy.

In 1925, William Alanson Bryan, Director of the Los Angeles County Art Museum, organized the Pan American Exhibition which presented works by Latin American Artists. Ramos Martinez selected several works by his students to accompany paintings by Diego Rivera. In January, 1926, the exhibition opened in Los Angeles. Rivera and three of the students, Manuel Villareal, Luis Martinez and Maria Ramirez Bonfilio were awarded prizes.[13]

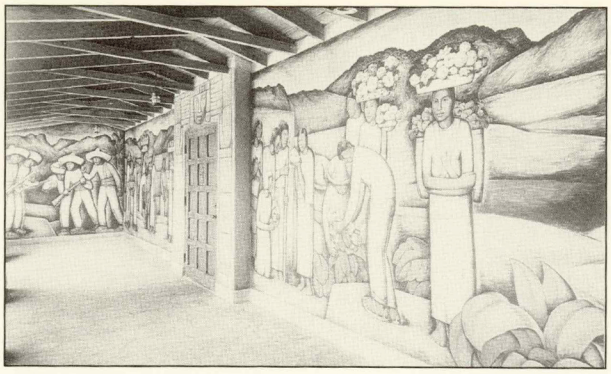
Eager to showcase the results of his policies, Ramos Martinez sought and obtained permission to organize an international exhibition of his students' works. In 1926, the show traveled to Paris, Berlin and Madrid. The paintings caused a sensation wherever they went. Many critics found it hard to believe that the creators of these works were children between the ages of nine and fifteen. Pablo Picasso, after viewing the exhibition in Paris, remarked, "Alfredo, it is impossible to believe those so young could show such genius!"[14] The celebrated critic Paul Rosenberg said, "Ramos, these pictures of your little Mexican children are so beautiful that they destroy all our theories, all we know."[15]

In 1928, Ramos Martinez married Maria Sodi Romero of the State of Oaxaca. Late in that year, a series of demonstrations were held over the educational policies of the Schools of Outdoor Painting. These were symptomatic of the political strife that accompanied the new administration of 1928. Eventually, Ramos Martinez found himself the object of official neglect as conservative forces were gaining control of the art academies.

On May 27, 1929, Colonel Charles A. Lindbergh married Anne Morrow. It was one of the decade's most significant social events. Mexican President Portes-Gil commissioned Ramos Martinez to paint Las Flores Mexicanas, as a wedding present to the famous couple. The painting shows four young women surrounded by various flowers. It is, in many ways, the culmination of Ramos Martinez as a "French" painter.

In 1929 a daughter was born to the Ramos Martinez family, named Maria. She was afflicted with a disabling bone disease. Faced with the immediacy of his daughter's health and realizing that his ability to direct the art schools was effectively compromised, Ramos Martinez resigned his post and went in search of medical attention in the United States. In October of 1929, the family left Mexico.

The family first went to New York, where they consulted specialists. Then, they traveled to Rochester, Minnesota, where little Maria spent



Frescoes from screenwriter Jo Swerling's home on North Rodeo Drive, Beverly Hills, 1933.

seven months at the Mayo Clinic. Soon after, the Ramos Martinez family came to Los Angeles.

The pain and heartbreak of Alfredo and his wife were almost unbearable. He turned inward to justify his child's pain, his wife's misery and his own intense suffering. This re-examination of his life resulted in an artistic maturity. He turned for comfort once again to the subjects which interested him in his childhood: The humble Indian, the religious fervor of his people and the dramatic mountains of Mexico. In turning to his own roots, he entered the finest period of his art. His newfound emotional maturity culminated in an artistic rebirth.[16]

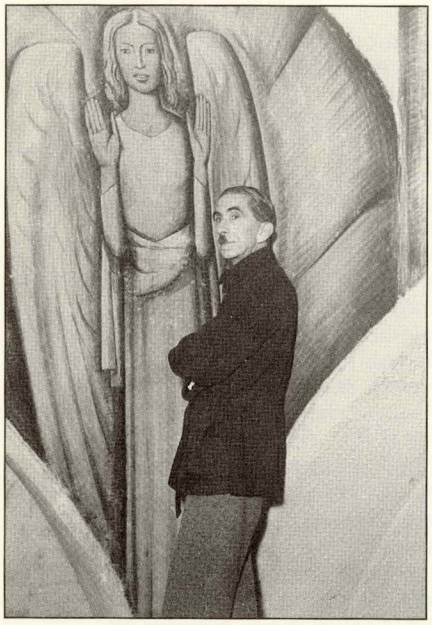
Los Angeles offered the best hope for little Maria, not only for the availability of specialized doctors but also it was advised that a warm, dry climate was beneficial for treatment. From the very first, it was planned that Ramos Martinez and his family would return to Mexico as soon as treatment was effected. Los Angeles was only one of several stopovers in the United States and Ramos Martinez had no intention whatsoever of establishing roots there. Thus the family first stayed in a hotel and only later, when there were significant signs of improvements in Maria's health did they contemplate moving into a small bungalow in Hollywood. During the long months of treatment, Ramos Martinez continued to paint, mostly introspective pieces centered on his religious and cultural roots in Mexico. To enliven his own spirit and to bring a little bit of Mexico into little Maria's life, he painted the furniture in her room, the chairs, chest, dresser and bookcase in bright blue with garlands of colorful blooms.

On a courtesy visit to the artist's home, William Alanson Bryan, director of the Los Angeles County Art Museum and friend of the artist since the planning of the Pan American Exposition, noticed the recent paintings and persuaded Ramos Martinez to hold an exhibition in the museum. Honored by the invitation, and sensing a good opportunity to replenish capital, Ramos Martinez accepted the request.

In 1931, he painted a series of frescoes for the Yucca Loma Ranch in Apple Valley, California. The murals were later destroyed. That same year, he exhibited at the Artists' Fiesta at Barker Brothers in Los Angeles, showing The Betrothed and The Fruit Sellers, and at the Assistance League Gallery in Hollywood with Indian Betrothal. In 1932, he participated in the 1st Annual Exhibition of Western Watercolor Painters with a tempera painting entitled First Mexican Family, and had a significant show at the Fine Arts Gallery of San Diego.

In 1933, Ramos Martinez was commissioned to do a private mural in the home of movie scriptwriter Jo Swerling. The project was a splendid success and it brought about other commissions from people in the film industry, with works for the homes of Corinne Griffith, Edith Head, Alfred Hitchcock, and Beulah Bondi. That same year, Ramos Martinez had an exhibition at the Palace of the Legion of Honor in San Francisco. It consisted of many oils, temperas, drawings and even murals. At the show, art patron Albert Bender acquired several pieces for his own collection, as well as El Indio Solitario for the Legion of Honor, El Prisionero for the San Francisco Museum of Art, The Three Sisters for the Mills College Art Gallery and Padre Junipero Serra for the California Historical Society.[17]

The following year, he staged an exhibition at the Faulkner Memorial Art Gallery in Santa Barbara. The display attracted a large audience, includ-



Alfredo Ramos Martinez, from Santa Barbara Cemetery, 1934.

ing Mrs. George Washington Smith, widow of the noted Southern California architect. She and violinist/composer Henry Eichheim commissioned Ramos Martinez to paint an important set of murals for the chapel of the Santa Barbara Cemetery. This came at a time in the artist's life when religious feelings and iconography filled his mind and dominated his thoughts. The chapel is centered on a panel showing God, The Resurrection and the Life, who stands with extended arms toward those who have lost loved ones. Along the walls are panels with processions of monks and nuns. The panels below the dome show angels, and over the aisle, a group of large mourning heads entitled Suffering Humanity. In sum, this series of murals were an expression of love of his art and love of God.

For the next few years, Ramos Martinez would devote most of his time and energy to a string of mural commissions. In 1936, he executed an Annunciation for the half-dome apse of the Private Chapel in the Little Village of the Chapman Park Hotel in Los Angeles. The sanctuary was used as a wedding chapel for only five years before the hotel was sold and the apse was painted over in white. In 1957, a restaurant next door was extended into the chapel area and a second floor constructed above. In 1967, the entire complex was slated for demolition to make room for the Equitable Life Assurance Building. At that time, a study was made to restore and save the mural, which had long been hidden from view. Unfortunately, it was determined that the mural had been destroyed during the remodeling of 1957 when the restaurant installed an air conditioning system.[18]

In 1937, Dr. Jesse Albert Locke asked him to paint a Fresco over the main portal of the Church of Mary, Star of the Sea, in La Jolla, California. The mural suffered extensively from exposure to the elements and was later resurfaced. It retains the same design but it is now a mosaic. Soon thereafter, Ramos Martinez painted wall murals in nearby Coronado, at the La Avenida Cafe. Great care has been taken to preserve this work which is readily viewed by the public. Later that year, Millard Sheets arranged for the first of several exhibits for Ramos Martinez at Scripps College in Claremont, California.

By the late 1930s, little Maria was responding admirably to her treatments. She accompanied her parents on the various murals commissions. She started kindergarten in Santa Barbara while her father worked on the cemetery chapel. The following year, she attended school at her local parish in Hollywood. In 1937, she went to La Jolla for the Mary, Star of the Sea undertaking. Reassured by his daughter's progress, Ramos Martinez made his long-awaited visit to Mexico in 1942.

He arrived in Monterrey in September. The city reached out to greet and entertain its famous son and he spent ten days reminiscing and visiting family. Continuing to Mexico City, Ramos Martinez was interviewed by all the local newspapers and many of his paintings were reproduced in articles.

Soon after his arrival, Ramos Martinez was commissioned by the Ministry of Public Education to paint a series of murals at La Escuela Normal de Senoritas, the Teachers' College for Women, in Mexico City. It was his first mural in Mexico.[19] This group of huge frescoes depicts some of the most important events in Mexican history. The project took up a great part of the two and a half years he spent in Mexico. By this time, he had been

joined by his wife and daughter. When he was not working directly on the murals, Ramos Martinez took many trips to outlying towns and villages all through Mexico. There he would sketch the people and their daily life, much as he had done when he was studying at the National Academy more than fifty years prior.

Respectfully declining additional government commissions, Ramos Martinez and his family returned to Los Angeles in February, 1945. The large number of paintings and sketches in tempera and conte crayon were organized into a very successful show at the Dalzell Hatfield Galleries. The exhibition was dominated by a monumental portrait head of La Malinche, a representation of Doña Marina, the Indian woman who accompanied Hernan Cortez during his conquest of the Aztec Empire in the 1520's. By contrast, there were many brightly colored flower pieces, such as Rosas and La India del Lago, which combined geometrical patterns with brilliant colors. In a review of the show, Los Angeles Times critic Arthur Millier found his work, "as charming in its humanity as it is striking in color and design" and he noted that, "the boldness of his compositions is saved from baldness by a warmth, expressed in color, texture and human expression, which arises form his deep faith in God and man."[20] West Coast painter/critic Stanton MacDonald-Wright praised the exhibition, avowing that Ramos Martinez "is, for me, the best of the Mexicans to exhibit consistently over here and compared with the magnific bombast of Orozco and the dreary and heavy-handed (and footed) shapes made popular by the elephantine Rivera, Martinez is a pillar of strength."[21]

In September, 1945, the Fine Arts Foundation of Scripps College held a show of his paintings. Ramos Martinez had enjoyed a long and mutually beneficial relationship with Scripps College, a connection which was first made through the good offices of Millard Sheets back in 1937. Now he was asked to undertake a mural commission for the south wall of the Margaret Fowler Memorial garden. He began the task in March, 1946, by drawing the panels directly on the walls. At the same time, he started an altar mural and stained- glass window project for St. John's Catholic Church in Los Angeles, He alternated between both locales, depending on the weather, as it often got too hot and humid to work in Claremont.

Ramos Martinez never finished the Scripps murals. He died in his home in Hollywood on November 8, 1946, just four days before his seventy-fourth birthday. The cause was listed as acute cardiac dialatus.[22] He was laid to rest at Holy Cross Cemetery. The windows for St. John's were completed as planned, by skilled stained-glass craftsmen working from his designs. The altar mural was assigned to another artist.

Maria Sodi de Ramos Martinez worked diligently to preserve and proclaim the life and work of her husband. She participated in numerous retrospective exhibitions and supported the Martinez Foundation in its programs to memorialize Ramos Martinez. She died on May 7, 1985 and was interred at Holy Cross cemetery.

Maria Ramos Martinez continued her education, earning a doctorate degree in chemistry at U.C.L.A. She is happily married and lives in Hollywood, not far from her childhood home. She and her husband share her mother's loving dedication to the art of Ramos Martinez and together they work actively in fostering wider public awareness of her father's art.

NOTES

Authors Note: I would like to thank Maria Ramos Martinez for her assistance in producing this biography. She provided much personal information about her father, much of which is included in this biography. I also wish to thank Phil Kovinick and Marian Yoshiki- Kovinick who researched many of the sources used in this text.

1. The Art Digest, Nov. 1, 1927, translated from an interview in Mexico City for Cahier d'Art.

2. "Alfredo Ramos Martinez" by Virginia Hinton, The Christian Science Monitor, Oct. 12, 1946, p. 9.

3. Ramos Martinez, His Life & Art, by George Raphael Small, F & J Publishing Corp., Westlake Village, CA, 1975, p. 48.

4. "Martinez and Mexico's Renaissance" by Brook Waring, The North American Review, vol. 240, no. 3, Dec. 1935, p. 448.

5. Hinton, Virginia, p. 9.

6. Small, George R., p. 49.

7. Waring, Brooke, p. 453.

8. Los Angeles Times Sunday Magazine, August 21, 1932, p. 30, "The Artist Who Drew This Week's Cover" by Arthur Millier.

9. Waring, Brooke, p. 454.

10. Hinton, Virginia, p. 9.

11. Interview conducted by Margarita Nieto in Los Angeles, April, 1991.

12. Waring, Brooke, p. 455.

13. Contemporary Mexican Artists by Virginia Stewart, Stanford University Press, Stanford, CA, 1951, No. 45, p. 5, and Alfredo Ramos Martinez by Maria Sodi de Ramos Martinez, The Martinez Foundation, Los Angeles, 1949, p. 29, lists names of prize winners.

14. Hinton, Virginia, p. 9.

15. Waring, Brooke, p. 456.

16. Ibid.

17. Maria Sodi de Ramos Martinez, p. 33.

18. Los Angeles Times, Oct. 5, 1967, part II, p. 6, "Hidden Art Treasure Lost in Building's Renovation" by Henry Sutherland.

19. Stewart, Virginia, p. 5.

20. Los Angeles Times, Mar. 25, 1945, part III, p. 4, "Ramon (sic) Martinez Returns to Open Notable Exhibition," by Arthur Millier.

21. Rob Wagner's Script, April 14, 1945, page 20, "Art" by Stanton Macdonald-Wright.

22. Death Certificate, 1946 #17780

THE GAME OF CIRCUMSTANCE

By Margarita Nieto

"Anyone can observe that the duration for which we are exposed to impressions has no bearing on their fate in memory.... It is not therefore, due to insufficient exposure time if no image appears on the plate of remembrance. More frequent, perhaps, are the cases where the half-light of habit denies the plate the necessary light for years, until one day from an alien source it flashes as if from burning magnesium power and now a snapshot transfixes the...image on the plate. (Walter Benjamin, "A Berlin Chronicle.")

Alfredo Ramos Martinez, painter and teacher, was both a victim and victor of time's inexplicable games with memory. Not only ignored and forgotten in Mexico after moving to Los Angeles in 1929, he has also been overlooked for his contributions to the artistic milieu that shaped the aesthetic of the Southern California area. Although acclaimed and recognized by fellow artists such as Stanton MacDonald-Wright and Rufino Tamayo, his role as a modernist innovator of form and style is just beginning to be acknowledged.[1] Now, forty-five years after his death, historical revisionism has fortuitously cast light on the "plate of remembrance" and his art surfaces as a bridge between two countries and as a legacy to both.

The neglect that Ramos Martinez' work has suffered reflects, to a large degree, the kinds of risks that twentieth century artists faced in confronting the circumstances of an era of political upheavals and sudden shifts in aesthetic trends. Schooled in Mexico, a painter in the Parisian post-Impressionist period, a founder of the Mexican School of painting, and an artist-emigre in the United States, Ramos Martinez would become a cultural conduit between two continents and three countries.

Returning to Mexico in 1910 after his years abroad, he transplanted the styles and ideas of European art into Mexican art. And although he never professed to be an ideologue nor a political artist, his work and his commitment to art responded stylistically and thematically to the social environment in which he worked. Later, in 1929 and until his death in 1946, painting and painters in Southern California would be influenced by his strong graphic line and his fresco techniques.

The years in Paris are not well documented but two incidents afford insights into his life there. One is the prize won at the Salon d'Automne in 1906; the other is his friendship with the great Modernist master, the poet Rubén Darío, with whom he traveled to Majorca in 1907. The prize speaks for itself; the friendship and the poem dedicated to him, to the intelligence of the young painter.[2]

Ramos Martinez returned to Mexico in 1910 to a country in turmoil. The thirty-year dictatorship of Porfirio Díaz was under attack by the political reforms of Francisco T. Madero. In 1911, one month after Díaz' resignation under duress, the art students at the National Academy called a strike as a protest against "aesthetic dictatorship."[3]

But because of the unstable political situation, it was not until 1913 that the demands for reform were partially answered by the founding of the first Open-Air school (Barbizon) in Santa Anita Ixtapalapa, conceived and founded by Alfredo Ramos Martinez who along with Dr. Atl (Gerardo Murillo) had begun introducing young Mexican painters to Impressionism.

The first experimental school was short lived; Dr. Atl was named super-

visor of the National Academy and Ramos Martinez resigned. Yet the initial group included David Alfaro Siqueiros, Francisco Díaz de León, Ramón Alva de la Canal, Mateo Bolaños, and Fernando Leal. Seven years later, the original demands for administrative change at the Academy were finally met. The power to appoint the director was given to teachers and students and Alfredo Ramos Martinez was their choice. In the words of Rafael Vera de Córdoba who spoke for the group: "Ramos Martinez is a true 'original' ...He is a great master of line and color...who will know how to direct us, so we can become mature men, artists, teachers and patriots. To raise Mexican art to a higher level - that is our destiny."

Along with the directorship, Ramos Martinez revived the Open Air Schools. The Secretary of Education, José Vasconcelos set out to develop and promote Fine Arts throughout the country. In 1923 the mural program, one of the original ideas of the 1911 Strike, began, and by 1925 there were four Open-Air Schools in operation. Muralists, Roberto Montenegro (Mexico's first muralist) and Diego Rivera recruited painters for their murals from the Open-Air School in Chimalistac, including those mentioned above.

Under Ramos Martinez, Impressionism was conceived as an opposing aesthetic to the rigid academic painting that had prevailed until then. But his aesthetic philosophy also incorporated a nationalistic bent: "In order to create true art we must inevitably look to our own native values," he declared. And later on, when Plutarco Elías Calles assumed the presidency in 1925, and re-structured the Fine Arts Program, Calles gave stronger support to the Open-Air Schools because of their encouragement to "the artistic talent of the Mexican race."

As a showcase for the government's cultural policy, exhibitions of work from the schools were held, first at the National Academy and then at the Palacio de Minera. In attendance at the opening were two French scholars, Pierre Janet, a psychologist and Emile Gley, a physiologist, both professors at the Collège de France. Their enthusiasm voiced by Janet, "The race of yours from Mexico, has the potential, in embryonic form, of the highest artistic talents," encouraged the government to exhibit the work in Los Angeles (in conjunction with the 1925 Pan American Exhibition) and in 1926, under Ramos Martinez' curatorship, in Paris, Madrid and Berlin.

In 1927, the concept of the schools was broadened to include "Peoples Painting Centers." Simultaneously, Ramos Martinez came under attack from those quarters opposed to the cultural policies of the Calles Administration. He found himself embroiled in a polemic, defending the very principles which had provided the impetus and basis for the establishment of the Mexican School of Painting. But he was not alone; his defenders included the artists who had fought against academic rigidity including Diego Rivera, Roberto Montenegro and David Alfaro Siqueiros.

In 1929, in the midst of this debate, Alfredo Ramos Martinez who had married Maria de Sodi Romero the year before, left Mexico to seek medical help for their infant daughter. With his departure, the Open-Air Schools declined. And he began a new life, as a painter and muralist in Los Angeles, California.

Ramos Martinez brought with him an established reputation at a time in

which artists in California were looking toward Mexico for aesthetic direction and inspiration. Orozco and Rivera were beginning mural projects in California and the Mexican muralist movement had already sparked the beginnings of the WPA muralist movement. Settling in Los Angeles, he was immediately befriended by the muralist Leo Katz, and his strong graphic style would eventually influence Maynard Dixon, Hugo Ballin, Fletcher Martin, and Millard Sheets.[4] Throughout the remaining years of his life, he continued to explore the aesthetic of the School of Mexico as well as its themes and content.

If Mexican modernism "...is the product of the 1910 Revolution, which projected not only a utopian vision of the future, but also a return to Mexico's roots," as Hans Haufe states, Ramos Martinez stands among the painters who initiated that movement.[5] Certainly his belief in art as a source of human and cultural salvation continued to manifest itself even after his departure from Mexico. But the distance between Los Angeles and Mexico as well as the shifts in political and aesthetic constructs allowed other stars to shine more brightly. Still, time is ultimately kind to greatness. It is now the moment to recognize Alfredo Ramos Martinez' contribution to the history of Mexican art.

NOTES

1. In a review published in Rob Wagners's Script, April 14, 1945, Stanton MacDonald- Wright refers to Ramos Martinez as "...the best of the Mexicans to exhibit consistently over here...." Tamayo referred to him as "one of the neglected figures of Mexican Muralism." (George Raphael Small, Alfredo Ramos Martinez: His Life and Art (Westlake Village: F & J Publishing Corp., 1975). p. 61.

2. In an article published in Mexico upon Ramos Martinez' death in 1946, Guillermo Jimenez published discusses the relationship and friendship between Dario and Ramos Martinez. Todo, November 21, 1946.

3. The information on the Open-Air Schools and the political climate that surrounded the movement is taken from Sylvia Pandolfi's article, "The Mexican Open-Air Painting Schools Movement (1913-1935), pp. 123-127, in Images of Mexico: The Contributions of Mexico to 20th Century Art, Dallas Museum of Art, Ed. Erika Billeter, 1988.

4. In the research that I conducted this year as a Smithsonian Senior Postdoctoral Fellow at the Archives of American Art, I began exploring the relationship of the "Mexican Presence" to the Southern California cultural scene in the Thirties. One of the most important influences is Alfredo Ramos Martinez. Sources on him are found in three major archives; the Ferdinand Perret History of California Art, 1857-1950, and the Ferdinand Perret Notebooks on California Artists, and the Earl Stendahl Gallery Archive. I would like to thank the staff at the West Coast Area Center for their constant support throughout the fellowship.

5. Hans Haufe, "Muralism, Self Made Art" in Images of Mexico, pp. 91-103

RECONOCIMIENTO

Fue hace diez años que adquirí mi primera obra de Alfredo Ramos Martinez. Ya antes, me había interesado en su obra y me parecía que su importancia dentro del panorama del arte moderno habia sufrido de descuido y falta de atención.

Aunque su obra ya forma parte de colecciones distinguidas, es poco conocida dentro del mundo del arte en general. Con el paso de los años, he comprado y vendido varias obras significativas y la recepcion que tuvieron entre distinguidos conocedores y coleccionistas, me convenció de la necesidad de llamar atencion a la obra de Ramos Martinez. Lamentablemente, había poca documentación sobre el maestro hasta 1975, cuando el profesor George R. Small que había pasado años haciendo investigacion sobre el artista, publicó *Ramos Martinez, vida y obra.* Es importante mencionar que los coleccionistas que adquieren la obra de Ramos Martinez, siempre van más allá de los parámetros iniciales de sus colecciones.

Es mi deseo que esta exposición retrospectiva inicie una revisión de la obra de este artista tan importante. Muchos de sus contemporaneos, asi como aquellos artistas que estudiaron con él, han sido reconcidos entre las figuras mayores del modernismo en Mexico. Es la hora de situar a Ramos Martinez dentro del la historia del arte del occidente junto a maestros tales como Rivera, Kahlo, Orozco y Siqueiros.

Quisiera ante todo agradecer el apoyo y ayuda de María Ramos Martinez Bolster cuya participación amplió el concepto inicial de la exposición. Puso a nuestra disposición, documentación histórica de los archives de su padre y nos ofreció sus recuerdos, documentados aqu en "Comentarios del corazón."

Mi agradecimiento muy especial a mi hermano, Jean Stern por du dedicación en escribir el texto biográfico del catálogo y por la coordinación de la investigación extensa de Phil Kovinick y Marian Yoshiki-Kovinick que se encargaron de la cronología.

También mi agradecimiento a la Dra. Margarita Nieto que, basándose sobre su profundo conocimiento del arte mexicano del siglo veinte nos aclara el ambiente artístico y social de Ramos Martinez. Presenta ese context en su ensayo, "Alfredo Ramos Martinez y el juego de la circumstancia."

A Frederick R. Weisman y The Frederick R. Weisman Company, Bente y Gerald E. Buck, Lawrence y Marian Janns, C.G. Rein, Mark Hoffman, George R. Small y George y Irene Stern, mi profundo y sincero agradecimiento por su apoyo y contribuciones a esta exposición. Finalmente, a la Directora de la Galería Joan Vogel y a Sandra Badgett y Jodi Garnett de la Galera, mi agradecimiento por su entusiasmo y dedicación a la realización de este proyecto.

Louis Stern

COMENTARIOS DEL CORAZON

Maria Ramos Martinez Bolster

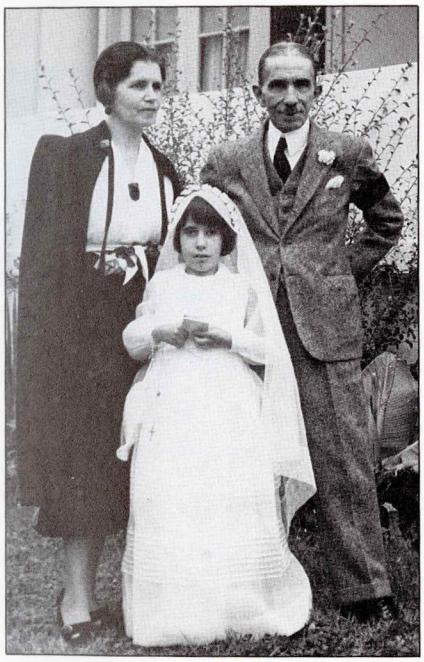
Mi esposo Charles y yo estamos encantados de que esta exposición de la obra de mi padre, Alfredo Ramos Martinez, se lleve a cabo aquí y ahora. En un año en que el arte mexicano este recibiendo tanta atención a nivel nacional en museos y otras partes, cabe enfocar sobre Ramos Martinez y hacer homenaje a un hombre a veces llamado el Padre del Arte Mexicano Moderno. El hecho de que esta exposición se inaugure en Los Angeles es también significativo: fue en esta ciudad principalmente donde pasó las últimas décadas de su vida, pintando continuamente y produciendo un gran número de preciosos óleos y temples,—la mayor parte de ellos con imagenes de su tierra y de su pueblo—como tantas obras de esta exposición.

Yo tenía un poco más de diecisiete años cuando murió mi padre hace casi cuarenta y cinco años pero lo recuerdo muy bien. Fisicamente, era delgado, finito, no media más de cinco pies y medio. Lo que más atraían eran sus hermosos y expresivos ojos grises que se iluminaban y brillaban, cálida y vitalmente como si abrazaran con cada sonrisa. Su sonrisa illuminaba la cara de manera espontanea y cariñosa, compartiendo su calidez y generosidad. Un hombre de manera y gustos refinados, siempre cuidaba de su apariencia y de joven, había tenido fama de "dandy" en su vestir.

Por naturaleza, mi padre tenía esa característica de no sólo ser intenso sino que poseía también, una gentileza con una marcada sencillez de ánimo. Lleno de entusiamos y energía nerviosa, se enfocaba sobre su pintura con una dedicación total, sacando muchas horas de labor durante el curso de un día. Sin embargo, no permitía que su trabajo lo aislara por completo de la gente; le gustaba la gente, y le gustaba estar con ellos. Estaba a gusto conversando con una persona o con un grupo. A su vez, la gente también acudía a él por su manera amena y por su encantadora personalidad.

Mi padre y mi madre se querían mucho y el amor que salía de sus corazones, lo compartían abundantemente, conmigo. Yo era la única hija y me siento muy afortunada de haber tenido el don de padres tan buenos y amorosos. Afortunadamente para el bien de la familia, mis padres se complementaban. El por un lado, ni le interesaban ni tenía don para los negocios. Mi madre por otro lado, se encargaba de eso de manera muy competente.

Desde su niñez, le encantaba la naturaleza a mi padre y se perdía gozando de la belleza de las flores, de las formas y la gracia de los árboles y de la fuerza majestuosa y ruda de las montañas. Así fue que las rudas pero hermosas sierras de su tierra se grabaron en su corazón y así, aparecan una y otra vez en su obra-muchos años y muchas millas de local de orígen. En el otoño de su vida, el precioso pequeño jardn de la casa de California fue fuente de inspiración para muchas de sus naturalezas muertas. Rodeado de flores y follaje, se sentaba en medio de todo, o lo observaba desde la ventana de su estudio, y con esa visión y maestría tan de él, traducía la forma y la esencia sobre tela o papel. Rosas, camelias,



La familia Ramos Martinez en la primera comunión de su hija, Maria, mayo 1937.

lirios, alcatraces, wisteria, hasta las macetas de coleus que adornaban la terraza y que se encuentran en esta exposción, las captó para la posteridad.

La mente tan ágil de mi padre y su sentido de humor le prestaba una naturalidad y gracia a su conversación. Tantas noches, durante la cena, nos tenía encantadas, a mi madre y a mí, con sus anécdotas de su juventud y de los años en Europa, así como también, los cuentos humorísticos que narraba. Luego, ya más serio, pasaba a temas filosóficos, a algún asunto político o quizás, a algún asunto familiar.

Para comprender a Ramos Martinez, es necesario saber que era un hombre de fuerte convicción religiosa, con un gran amor a Dios y una confianza absoluta que influyó sobre su filosofa de vida, su manera de ser y por consecuencia, su arte. Su fé siguió siendo una fuerza de apoyo que le prestó una significancia y orientación a su vida, y la fuerza y el coraje para sobrevivir las tormenas de adversidad que vinieron sobre él. En alguna ocasión, su fervor se expresaba de manera gráfica. Algunos de los ejemplos más notables son los murales majestuosos y fuertes que executó en la Capilla del Cementerio de Santa Bárbara.

Su espíritu compasivo y su horror a la violencia se manifestó profundamente en sus declaraciones gráficas y también eran evidentes en sus asuntos en el mundo. Su esperanza era que algún día, los hombres y las naciones se contentarían con arreglar sus asuntos por los caminos de la paz y la justicia en vez de por la fuerza.

En conclusion, está el rspecto y admiración que sentía mi padre para el pueblo de su tierra, el indígena mexicano, que llegó a ser el punto de enfoque de mucha de su última obra. Las razones para ese enfoque se explican en otros textos que acompañan éste.

Mi padre se avino muy bien a su nuevo ambiente y estuvo muy feliz, viviendo y trabajando en California. Muchas veces le o expresar su agradecimiento y su cariño por "esta gran nacin" aún cuando en su corazón, también mantenía el recuerdo de su querido Mexico. Tuvo un aprecio y afecto para el pueblo norteamericano y se sentía afortunado de haber hecho tantas amistades aquí. La mayoría eran admiradores de su obra; algunos, coleccionistas importantes. Algunos que ayudaron a dar a conocer el nombre de fueron: Albert Bender, coleccionista; Brooke Waring, artista y escritora; Mary Washington Smith y Henry Eichheim, patrocinadores del arte; Reginald Poland, Director del Museo de Bellas Artes de San Diego; y Dalzell y Rugh Hatfield, de las renombradas galerías Dalzell Hatfield de los Angeles, que fueron los galeros de mi padre durante décadas hasta que se cerró la galería a causa del fallecimiento de los dueños.

Si Alfredo Ramos Martinez estuviera con nosotros hoy da, estoy seguría de que estara alegre y feliz con esta exposición, observando el reconocimiento tan merecido que se le presta a su obra. En su nombre, y de nuestra parte, quisiéramos expresar nuestro profundo agradecimiento al señor Louis Stern por haber realizado esta exposición tan impresionante de la obra de Ramos Martinez.

ALFREDO RAMOS MARTINEZ

por Jean Stern

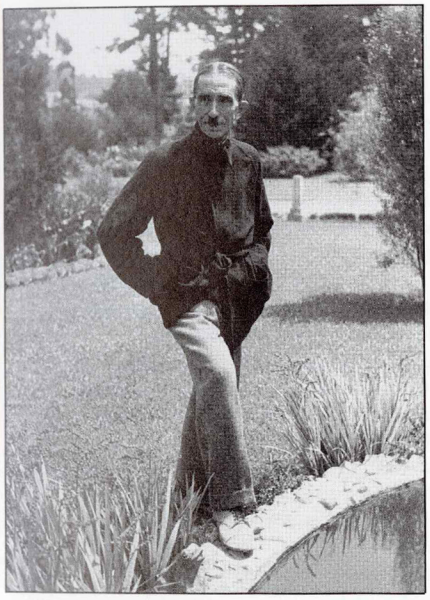
"Hay dos clases de alumnos: Los "activos" y los "pasivos." Los "activos" son aquellos que piensan por sí mismos y llegan a sus propias interpretaciones, mientras que los 'pasivos' acuden al profesor para buscar, contemplar e interpretar la naturaleza. El primer grupo se moviliza y toma la iniciativa. Es a través de sus propios esfuerzos que adquieren su manera de ver. Los otros están completamente perdidos: no pueden ni ver ni sentir. Un velo de perjuicios y reglas se interpone entre ellos y la naturaleza, y les impide descubrir la verdad.

"Les aconsejo a los 'activos,' que después de haber utilizado sus capacidades hasta lo máximo, que se mantengan en sus labores, que sean siempre sinceros y que interpreten la vida con amor con alegria! El éxito en la vida depende en nosotros mismos. Son nuestros propios esfuerzos los que nos permiten alcanzar nuestras metas. Y les aconsejo sin cesar que siempre estén en acción."[1]

Alfredo Ramos Martinez nació el 12 de noviembre de 1872 en Monterrey, en el estado de Nuevo León, Mexico, a Jacobo Ramos, comerciante de clase media y María Martinez de Ramos. Desde el principio, los padres apoyaron los afanes artísticos del joven Alfredo. En una entrevista llevada a cabo en 1946, el artista recordó que su primer "maestro," cuando tenía menos de siete años, fue un árbol de naranjo que estaba en el patio y que él siempre observaba cuidadosamente. Después de horas de observación, le preguntó a su mamá: "Mamacita, por qué me gusta tanto ese árbol?" Contestó la madre: "Porque es precioso."[2]

En 1881, a la edad de nueve años, Alfredo envió un retrato que habia pintado, del gobernador de Nuevo León, a un concurso a San Antonio, Texas. La obra recibió el primer premio. El dinero del premio se utilizó más tarde para su ingreso en la Academia Nacional de Bellas Artes de la Ciudad de Mexico, en 1884.[3]

Ramos Martinez pasó ocho años en la academia, experiencia que siempre consideró negativa porque creía que el sistema existía para anular cualquier sentido de individualidad en el artista. La constante rutina de hacer dibujos a base de moldes de yeso anticuados le era repugnante al joven artista que añoraba pintar los paisajes cotidianos de su propio país y de su pueblo. Frecuentemente se salía de la academia para vagar por las calles y hacer sus bocetos. Esto llegó a la atención del director y fúrico, le escribió a Jacobo Ramos: "Su hijo se niega a quedarse en la escuela. Por lo contrario, pierde su tiempo en el campo, haciendo dibujos de los peones." Al enfrentarse con su padre, Ramos Martinez se defendió: "Querido Padre, Yo siempre he sido un hijo obediente, pero en lo que se refiere a mi desarrollo artístico, le imploro que sea consecuente. Esta es una condición que comprendo mejor que usted. El método de enseñanza en esta escuela no es para mí. No puedo quedarme en el aula. Créame si le digo que trabajo mucho y permítame resolver mis propios problemas." A su favor, Jacobo Ramos se dirigió de manera discreta al director: "Mi hijo es responsable y



Alfredo Ramos Martinez, del Cemeterio de Santa Barbara, 1934.

tengo confianza en lo que hace. Yo sé que es muy trabajador y si prefiere adquirir sus conocimientos directamente del pueblo en vez del aula, deje que lo haga. Que se desarrolle a su manera. Esta pequeña insurrección fue el primer balazo de la revolución artística mexicana!

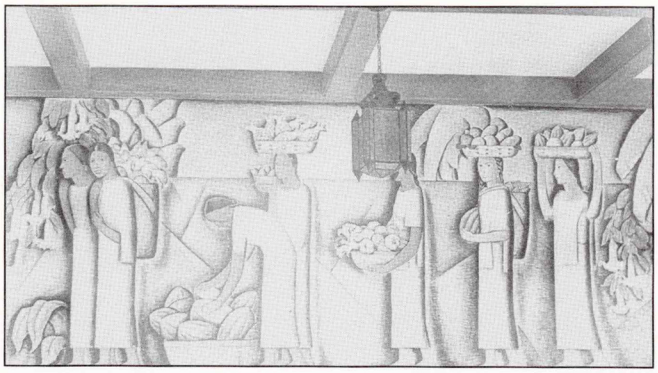
Ramos Martinez se mantuvo fiel a su palabra. Sobresalió en la academia, y fueron muy premiados sus acuarelas. En 1894, la señora Phoebe Apperson Hearst fue la invitada del presidente Porfirio Díaz en el Castillo de Chapultepec. La carta de la cena de estado era un diseño de Ramos Martinez que ya gozaba de ser uno de los jovenes artistas que más prometían. El diseño llamó la atención de la señora Hearst y pidió conocer al artista. Le compró algunas obras y luego convinieron en que ella lo apoyaría económicamente para que iniciara sus estudios en París.

En este momento era "de Rigueur" para el estudiante de arte que pensaba hacer carrera, estudiar en Francia y París era el centro del universo para los estudiantes de arte. La mejor de las academias era la Ecole Nationale des Beaux-Arts, la escuela oficial del arte francés. El ingreso en "Beaux-Arts" era a base de una competencia muy difícil y se favorecían a los estudiantes franceses. Era de rigor que los extrangeros empezaran en un de las otras escuelas privadas, entre ellas, la Academie Julian, la Academie Colarossi o la Academie de la Grande Chaumiere. Frecuentemente los estudiantes asistían a una de éstas mientras se preparaban para los exámenes de ingreso a la Beaux-Arts. Lomás común era quedarse en las academias privadas y competir en las esposiciones de "Salon" que ocurrían cada temporada. Salir premiado en un Salon era un paso seguro hacia el éxito y la fama.

El Mexico decimonónimo como el resto del mundo occidental, seguía la moda y el gusto francés. El elite social y económico mexicano se desvivía por todo lo francés. Desde la lengua hasta los muebles franceses, desde la arquitectura francesa hasta las pinturas francesas sobre las paredes, todo lo francés simbolizaba el mejor gusto. En este ambiente, Ramos Martinez siguió fiel a la tradición en su carrera artística. Se fue a París.

Ramos Martinez llegó a París en 1897. Absorbió Europa de la misma manera en que se había adaptado a la Academia Nacional. Se dedicó a los museos y a las calles como curso intensivo de "estudio individual." Lo más probable es que asistió a varias clases pero es dudoso que las terminara ya que años más tarde, en tantas entrevistas que hizo, nunca hizo referencia a algún curso completo de estudio en Francia.

Fue en Europa que Ramos Marinez adquirió su proclividad de pintar sobre periódico. Según una entrevista que tuvo lugar en 1946, se preparaba para una exposición de Salon y decidió irse a pasar unos días en Bretaña. Había tanto que ver y dibujar que se le acabó el papel. Como no encontraba dónde comprar materiales, le preguntó al mesonero si acaso tenía buen papel. Este le trajo un montóm de periodicos dejándlo desconcertado. Pero a su regreso a París, ya tenía un rollo de dibujos. Se los



Mural del Café "La Avenida" en Coronado, California, ca. 1938.

mostró a su amigo, el artista español Ignacio Zuloaga y éste se quedó encantado. Terminó Ramos Martinez, vendiendo treinta y dos de estos dibujos sobre periódico cuando los expuso.[5]

En 1906, Ramos Marinez expuso un cuadro entitulado Le Printemps en el Salon d'Automne de París. El cuadro fue premiado y la ganancia permitió que Ramos Martinez se independizara del patrocinio de la señora Phoebe Hearst que lo había mantenido hasta entonces.[6]

Después de catorce años en europa, Ramos Martinez regresó a Mexico en 1910. Su regreso fue causa de gran alegría para su familia y amigos pero la bienvenida sacó a luz el metamorphosis que había experimentado el artista en Europa. Al ver de nuevo su obra anterior, se dio cuenta que había perdido mucho de su estilo personal. "Qué tragedia...He mutilado catorce años. Mira la sincera honradez de este cuadro tan sencillo (hecho antes de sus viaje a Francia). Sí, he adquirido técnica, anatomía; He adquirido un poco de Giotto, unpoco de El Greco, un poco de Cézanne, pero je sumergido mi propio individualismo. Mi subconciente es un Louvre ambulante. Me he muerto a causa de tanta ventaja. Mi simpatía está aquí, donde pertenezco, entre mi pueblo." Lamentó: "Pudiera yo llegar a tener esa candidez otra vez?"[7] Años más tarde, Ramos Martinez comentó que el mandar a artistas mexicanos a estudiar a Francia "sólo servía para hacer artistas franceses de imitación, no artistas mexicanos."[8] Esto llegaría a tener influencia sobre su filosofía pedagógica.

En 1910, Mexico era un país turbado y en revolución. La larga y despótica era de Porfirio Díaz estaba por terminar y la estabilidad de la sociedad mexicana se iba a poner a prueba durante una década de golpes y levantamientos. Unas de los problemas más agudos para la agenda revolucionaria era la reforma agraria y el interminable problema de la pobreza del campesino mexicano. Fue éste la era de las batallas desastrosas entre grandes ejércitos de campesinos mal armados que seguían a Pancho Villa, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza.

Ya para 1913, Victoriano Huerta, que había derrotado y proyectado la muerte del presidente Madero, una figura muy respetada en la historia mexicana, había llegado a la presidencia. Irónicamente, fue Huerta, un individuo totalmente despreciable que de manera indirecta, inició a Mexico y Ramos Martinez en el camino de la reforma del sistema nacional de las artes. Estando vacante el puesto de director de la Escuela Nacional de Bellas Artes, invitaron a Ramos Martinez a asumir el puesto. Al principio, se negó, protestando, "No, no yo- yo soy enemigo de las academias,"[9] pero después accedió al darse cuenta que tenía el fuerte apoyo de los estudiantes.

Por un cambio prodigioso del destino, Ramos Martinez se encontró en el lugar debido al momento debido. Siendo él mismo producto del sistema tradicional y habiendo experimentado todas las fallas de la enseñanza académica, resolvió efectuar cambios significativos y duraderos lo mejor que pudo.

Inmediatamente, al asumir el puesto de director, Ramos Martinez inauguró la primera de sus Escuelas de Pintura al Aire Libre, con diez niños en Santa Anita Ixtapalapa, en las afueras de la Ciudad de Mexico. Uno de sus primeros estudiantes fue un niño rebelde, David Alfaro Siqueiros de nombre, que llegaría a ser uno de los muralistas más importantes de Mexico.[10]

El concepto de pintar al aire libre, directamente de la naturaleza no era nuevo. Había sido una de las características del Impresionismo, una tendencia artística que había surgido en Francia durante la última mitad de la década de 1860 y en verdad, el concepto fue muy bien ensayado por los pintores de la Escuela Barbizon, un grupo francés que en gran parte, sirvió de inspiración a los impresionistas. Sin embargo, lo que fue revolucionario en Francia a mitades del siglo diecinueve iba a ser revolucionario en Mexico a principios del siglo veinte. Hasta entonces, los métodos tradicionales de instrucción, con el énfasis sobre dibujos de modelos antiguos y el hacer copias de los antiguos Maestros se seguía con fidelidad. Ramos Martinez situaba a sus alumnos al aire libre donde pintaban tomando su material directamente de la naturaleza, estudiando los incesantes cambios entre luz y sombra. El pintor modernista Rufino Tamayo que estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes, de 1917 a 1921, reconoció el hecho que Ramos Martinez lo había encaminado "hacia el impresionismo."[11]

En las escuelas, los alumnos tenían libertad absoluta, con el derecho de escoger sus propio contenido, su medio y su técnica. Todos los materiales eran sumistrados por el gobierno. El acercamiento de Ramos Martinez era de dar estiímulo a las habilidades innatas del alumno. Guiar pero no instruir. Se daba preferencia al acercamiento emotivo hacia el arte, no el intelectual. Le decía a sus alumnos, "No se metan a los museos, sino observen la naturaleza."[12]

Ramos Martinez inauguró varias escuelas por todo Mexico. En su apogeo, las Escuelas de Pintura al Aire Libre dirigían a más de once mil niños. El gran éxito era evidente.

Después de sus éxitos iniciales, Ramos Martinez dimitió su puesto para regresar a la pintura. Tuvo un estudio en el Paseo de la Reforma y tuvo gran éxito entre la comunidad artística. En 1917, una nueva onda de reforma pedagógica se estableció en el país y otra vez, fue nombrado director de la Academia.

En 1925, William Alanson Bryan, el director del Museo de Arte del Condado de Los Angeles organizó la Exposición Panamericana que presentó obras de artistas latinoamericanos. Ramos Martinez escogió varias obras de sus alumnos para acompañar los cuadros de Diego Rivera. En enero, 1926, la exposición se inauguró en Los Angeles. Las obras de Rivera y tres de los estudiantes, Manuel Villarreal, Luis Martinez y María Ramirez Bonfilio fueron premiadas![13]

Deseoso de dar a conocer los resultados de sus enseñanzas, Ramos Martinez solicitó y consiguió permiso para organizar una exposición

internacional de las obras de sus alumnos. La muestra viajó a París, Berlín y Madrid. Causó sensación por todas partes. Muchos críticos encontraron difícil creer que los creadores de tales obras era niños de entre nueve y quince años de edad. Después de ver la exposición en París, exclamó Pablo Picasso: "Alfredo, es imposible creer que estos jóvenes muestren tal genio."[14] El celebrado crítico, Paul Rosenberg dijo, "Ramos, estas obras de tus niños mexicanos son de tal belleza que destruyen todas nuestras teorías, todo lo que sabemos."[15]

En 1928, Ramos Martinez contrajo martimonio con una oaxaqueña, María Sodi Romero. A fines de ese año, a serie de manifestaciones se organizaron en torno a las escuelas de Pintura al Aire Libre. Eran sintomáticas de la crisis política que existía a causa de la nueva administración de 1928. Finalmente, Ramos Martinez se encontró abandonado por la administracion como resultado de las fuerzas conservadoras que se estaban apoderando de las academias de arte.

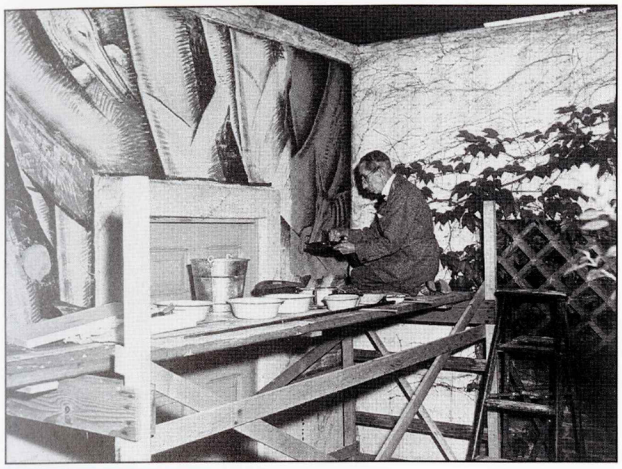
El 29 de mayo de 1929, el Coronel Carlos A. Lindbergh contrajo matrimonio con Anne Morrow. Fue uno de los eventos más notables de la década. El presidente Emilio Portes-Gil le encargó un cuadro a Ramos Martinez, Flores mexicanas como regalo de bodas para la pareja famosa. Hay cuatro mujeres jóvenes en el cuadro, rodeadas de flores. Es, de alguna manera, el punto culminante de la carrera "francesa" de Ramos Martinez.

En 1929, les nació una niña a la pareja Ramos Martinez y la nombraron María. La niña padecía de una grave enfermedad de los huesos. Con el problema inmediato de la salud de su hija y conciente de que su puesto en las escuelas de arte lo tenían comprometido, Ramos Marinez dimitió a su puesto y fue en busca de atención médica a los Estados Unidos. En octubre de 1929, la familia salió de Mexico.

Fueron primero a Nueva York donde consultaron a especialistas. Luego a Rochester, Minnesota, donde la pequeña María pasó siete meses en la Clínica Mayo. Poco después, la familia Ramos Martinez llegó a Los Angeles.

La angustia y el dolor de Alfredo y su señora era casi insoportable. Una introspección empezó a manifestarse en él como para justificar el dolor de la niña, y la angustia de su esposa y de él. Esta revalorización vital condujo a una madurez estética. Regresó a los temas que tanto le habían interesado de niño: los indígenas humildes, el fervor religioso de su pueblo, y la sierra dramática mexicana. Al regresar a sus propia raíces, empezó la mejor etapa de su carrera artística. Su madurez emotiva, recien descubierta, culminó en un renacimiento artístico.[16]

Los Angeles era la mejor esperanza para la pequeña María ya que no sólo había especialistas sino que se les habían aconsejado que un clima seco y cálido era benéfico para la niña. Desde un principio se hablaba de que Ramos Martinez y su familia regresarían a Mexico en cuanto terminara el tratamiento. Los Angeles era sólo una de varias ciudades estadunidenses donde habían hecho escala y él no tenía ninguna intención de quedarse allí. La familia primero se hospedó en un hotel y sólo después, ya



Alfredo Ramos Martinez pintado los murales del Colegio Scripps, 1946.

que mostraba María señas de mejoramiento, se cambiaron a un pequeño bungalow en Hollywood. Durante los largos meses de tratamiento, Ramos Martinez continuó pintando; la mayor parte de estos cuadros son obras introspectivas basadas sobre sus raíces culturales y religiosas. Para alijerar su ánimo y para imbuir un poco de Mexico a la vida de María, le pinto los muebles de su alcoba, las sillas, el armario, el estante de libros, todos de azul claro con ramos de flores.

En una visita de cortesía a la casa del artista, William Alanson Bryan, el director del Museo del Condado de Los Angeles y amigo del artista desde el momento que se proyectaba la Exposición Panamericana, miró la obra reciente y animó a Ramos Martinez a hacer una exposición en el museo. Honrado por la invitación y viendo la oportunidad de volver a llenar los cofres, Ramos Martinez aceptó. En 1931, pintó una serie de frescos para el Rancho Yucca Loma en Apple Valley, California. Fueron destruidos más tarde. El mismo año expuso en el Festival de Artistas en Barker Brothers en Los Angeles, exponiendo, Los novios y Las vendedoras de frutas y en la Galería del Assistance League en Hollywood con Novios indios. En 1932, participó en la primera Exposición Anual de Acuarelas de la Costa Occidental con una pintura al temple entitulada, La primera familia mexicana y tambien tuvo una exposición importante en el Fine Arts Gallery de San Diego.

En 1933, el guionista Jo Swerling le encargó un mural para su casa. El proyecto tuvo un éxito espléndido y le vinieron otros encargos de personas del mundo del cine, con obras para las residencias de Corinne Griffith, Edith Head, Alfred Hitchcock y Beaulah Bondi. Ese mismo año, Ramos Martinez hizo una exposición en el Palacio de la Legión de Honor de San Francisco en el cual presento óleos, temple, dibujo y hasta murales. En esa muestro, el coleccionista Albert Bender compró varias piezas para su propia colección asi como El indio solitario para ese museo, El prisionero para el Museo de Arte de San Francisco, Las tres hermanas, para la galería de Mills College y Padre Junípero Serra para la Sociedad Histórica de California.[17]

Al año siguiente hizo una muestra en la Galería Faulkner Memorial de Santa Bárbara. Esta atrajo una gran concurrencia incluyendo la señora George Washington Smith, la viuda de un arquitecto muy conocido del sur de California. Ella, con el violinista/compositor Henry Eicheim encargaron a Ramos Martinez, una serie de murales importantes para la capilla del cemeterio de Santa Bárbara. Esto vino en un momento de la vida del pintor cuando la iconografía y el setimiento religioso le dominaba el pensamiento. La capilla tiene como centro una sección con Nuestro Señor, La Resurrección y La Vida, que está de pie, mirando hacia aquellos que hayan perdido seres queridos. A lo largo de las murallas hay procesiones de monjas y monjes. La sección bajo la cúpula tiene ángeles y por los pasillos, hay un grupo de cabezas en luto entitulado La humanidad que sufre. En total, esta serie de murales fue una expresión de su amor

al arte y a Dios.

Durante los próximos años, Ramos Martinez se dedicó a una serie de encargos de murales. En 1936 ejecutó una Anunciación para el ápice de la media-cúpula de la Capilla Privada en el Pueblo del Hotel Chapman Park de Los Angeles. Este santuario se utilizó como capilla para bodas por solamente cinco años hasta que se vendió el hotel y se tapó el mural. En 1957, el restaurant de al lado, se extendió hacia la capilla y se hizo otro piso encima. En 1967, todos estos edificios iban a ser derribados para construir el edificio de la Compañía, Equitable Life Assurance. Entonces, se hizo un estudio para restaurar y salvar el mural que había estado escondido por tantos años. Desgraciadamente, se determinó que había sido destruido durante la construcción de 1957 cuando el restaurant instaló un sistema de aclimación.[18]

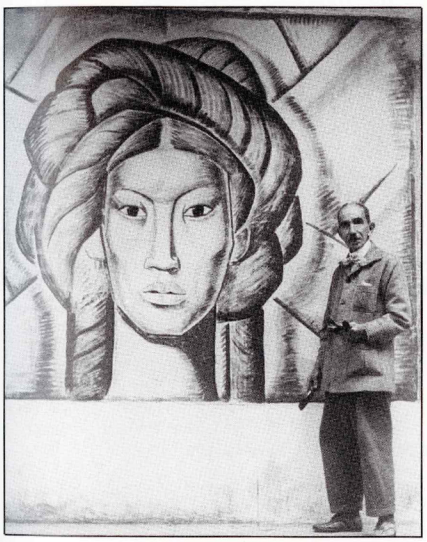
En 1937, El doctor Jesse Albert Locke le encargó un fresco para la portada principal de la iglesia de María, Estrella del Mar en La Jolla, California. Como estaba expuesto al intemperie, este mural sufrió muchos daños y ya después fue cubierto de nuevo. Hoy día mantiene el mismo diseño, pero es un mosaico. Poco después, Ramos Martinez hizo frescos en el Cafe La Avenida, en Coronado. Estos se han mantenido con mucho cuidado y están a la vista del público. Ese mismo año, Millard Sheets hizo la primera de varias exposiciones para Ramos Martinez en el Colegio Scripps en Claremont, California.

Ya a fines de la década de los Treinta, la pequeña María se había mejorado mucho con los tratmientos. Acompaño a sus padres a varios encargos muralistas. Empezó el Kinder en Santa Bárbara mientras hacía su padre, la capilla del cemeterio. Al año siguiente, asistió a la escuela de su parroquia en Hollywood. En 1937, los acompañó a la Jolla. Reanimado por la condición de su hija, Ramos Martinez regresó a Mexico de visita en 1942.

Llegó a Monterrey en septiembre. La ciudad se desvivió para recibir y festejar su hijo famoso y pasó diez días haciendo recuerdos y visitando a su familia. En la Ciudad de Mexico, hizo entrevistas para todos los periódicos importantes y se reprodujeron muchas de sus obras en estas crónicas.

Poco después de haber llegado, Ramos Martinez fue otorgado el encargo de una serie de murales por la Secretaría de Educación en La Escuela Normal de Señoritas, de la Ciudad de Mexico. Fue su primer mural en Mexico.[19] Estos frescos enormes tienen como motivo, algunos de los sucesos más importantes de la historia de Mexico. Trabajó en este encargo la mayor parte de los dos años y medio que pasó en Mexico. Ya para entonces, habían llegado su esposa e hija. Cuando no estaba trabajando en los murales, Ramos Martinez viajaba por la provincia mexicana. En esos viajes, se dedicó a hacer dibujos del pueblo, de la vida cotidiana, tal como había hecho haca cincuenta años, cuando estudiaba en la Academia Nacional.

Dimitiendo respetuosamente a otros encargos por parte del gobierno,



Alfredo Ramos Martinez pintado los murales del Colegio Scripps, 1946.

Ramos Martinez y su familia regresaron a Los Angeles en febrero, 1945. Su colección de pinturas y dibujos al temple y lápiz pastel se expusieron en las Galerias Dalzell Hatfield con muchísimo éxito. Dominaba la muestra un retrato monumental de la cabeza de La Malinche, representación de Doña Marina, la mujer que acompañó a Hernán Cortés durante la conquista del Imperio Azteca en la década de 1520. Como contraste, habia muchas obras de flores, como Rosas e India del lago que combinaban diseños geométricos con colores brillantes. En una reseña, el crítico del Los Angeles Times dijo que su obra, "es tan encantadora en su sentido humano como en la fuerza que manifiesta en su color y diseño," y que además, "lo atrevido de sus composiciones se rescata por la calidez, expresada en color, textura y expresión humana que surge de su profunda fé en Dios y en el hombre."[20] Stanton MacDonald-Wright, critico/pintor del costa occidental, alabó la exposición, reconociendo que Ramos Martinez, "es para mí, el mejor de los mexicanos que expone frecuentemente en los Estados Unidos, y comprado con el dramatismo magnífico de Orozco y las formas deprimentes de mano dura hechas populares por el elefantino Rivera, Martinez es una fuente de fuerza, y validez."[21]

En septiembre de 1945, la Fundación de Bellas Artes del Colegio Scripps montó una exposición de su obra. Ramos Martinez había gozado de una larga relación con Scripps, relación que era benéfica para todos los involucrados. El primer contacto había sido a través de Millard Sheets en 1937. Ahora, le encargaron un mural para la muralla sur del jardín, Margaret Fowler Memorial. Empezó el encargo en marzo de 1946, haciendo los bocetos directamente sobre la muralla. A la vez, empezó un mural para el altar y cristales a color para la Iglesia Católica de San Juan en Los Angeles. Trabajaba en ambos durante esta época; ya que a veces hacía demasiado calor y estaba demasiado húmedo, Claremont.

Nunca terminó los murales de Scripps. Falleció en su casa de Hollywood el 8 de noviembre de 1946 cuatro días antes de cumplir setenta y cuatro años, de un dialutus cardiaco agudo.[22] Fue enterrado en el Cemeterio de la Santa Cruz. Los vidriales de la por artesanos que ejecutaron sus diseños. El mural del altar pasó a otro artista.

María Sodi de Ramos Martinez trabajó sin cesar para conservar y dar a conocer la vida y obra de su esposo. Participó en inumerables retrospectivas y mantuvo la Fundación Martinez en sus programas a la memoria de Ramos Martinez. Ella falleció el 7 de mayo de 1985 y fue enterrada en el Cemeterio de la Santa Cruz.

Maria Ramos Martinez siguió con su carrera y se recibió de doctora en química de la Universidad de California, Los Angeles Es casada y vive en Hollywood, no muy lejos de su casa de infancia. Tanto su esposo como ella comparten en la dedicación amorosa de la madre por la obra de Ramos Martinez. Ambos siguen trabajando para dar a conocer, a un nuevo público, el arte de Ramos Martinez.

NOTAS

Nota de autor: Quisiera agradacer el apoyo y ayuda que me prestó María Ramos Martinez para la publicación de esta biografía. Me facilitó muchos datos personales acerca de su padre que he incluido aquí. También quisiera reconocer la ayuda de Phil Kovinick y Marian Yoshiki- Kovinick, investigadores, que documentaron muchas de las fuentes del texto.

1. The Art Digest, nov.1, 1927, traducción de una entrevista publicada en Mexico para Cahier d'Art.

2. "Alfredo Ramos Martinez" Virginia Hinton, The Christian Science Monitor, oct.12, 1946, p. 9.

3. Ramos Martinez, His Life & Art, George Raphael Small, F & J Publishing Corp., Westlake Village, CA, 1975, p. 48.

4. "Martinez and Mexico's Renaissance, "Brooke Waring, The North American Review, vol.240, no.3, dic, 1935, p. 448.

5. Hinton, Virginia. p. 9.

6. Small, George R., p. 49.

7. Waring, Brooke, p. 453.

8. Los Angeles Times Sunday Magazine, agosto 21, 1932, p. 30. "The Artist Who Drew This Week's Cover" de Arthur Millier.

9. Waring, Brooke, p. 454.

10. Hinton, Virginia, p. 9.

11. Entrevista por Margarita Nieto en Los Angeles, abril 1991.

12. Waring, Brooke, p. 455.

13. Contemporary Mexican Artists, Virginia Steward, Stanford University Press, Stanford, CA, 1951, No. 45, p. 5, y Alfredo Ramos Martinez, María Sodi de Ramos Martinez, The Martinez Foundation, Los Angeles, 1949, p.29, con lista de los premiados.

14. Hinton, Virginia, p. 9.

15. Waring, Brooke, p. 456.

16. Ibid.

17. María Sodi de Ramos Martinez, p. 33.

18. Los Angeles Times, oct.5, 1967, part II, p. 6, "Hidden Art Treasure Lost in Building's Renovation" de Henry Sutherland.

19. Stewart, Virginia, p. 5.

20. Los Angeles Times, marzo 25, 1945, pt. III, p. 4, "Ramon (sic) Martinez Returns to Open Notable Exhibition," de Arthur Millier.

21. Rob Wagner's Script, abril 14, 1945, p.20, "Art" de Stanton Macdonald-Wright.

22. Certificado de Fallecimiento, 1946 # 17780.

EL JUEGO DE LA CIRCUMSTANCIA

por Margarita Nieto

"Cualquiera puede observar que la duración en que nos exponemos a las impresiones no tiene que ver con su destino en el recuerdo.... No es entonces debido a la falta de tiempo de revelación que la imagen no aparezca en la placa del recuerdo. Más frecuente quizás, son los casos donde la penumbra de la rutina le niega la luz a la placa durante años, hasta que un día, de una fuente ajena, brilla como si viniera desde un poder ardiente de magnesio y ahora una instantanea fija la...imagen sobre la placa." (Walter Benjamin, "Una crónica de Berlin.")

Alfredo Ramos Martinez, pintor y maestro, fue víctima y vencedor del juego inexplicable que hace el tiempo con el recuerdo. No sólo fue olvidado en Mexico después de haberse marchado a Los Angeles en 1929, sino que sus contribuciones al desarrollo estético en el sur de California también han sido motivo de disimulo. Aunque elogiado y aclamado por colegas como Stanton Macdonald-Wright y Rufino Tamayo, sus logros inovadores modernistas de forma y estilo, apenas empiezan a apreciarse.[1] Ahora, cuarenta y cinco años despues de su muerte, la revisión histórica por fortuna ha permitido que se illumine la "placa del recuerdo," y su arte surge como vínculo entre dos países y como abolengo a ambos.

El descuido que ha sufrido la obra de Ramos Martinez refleja en gran parte, los problemas que tuvieron que enfrentar los artistas de este siglo. Fue una era de enormes cambios repentinos tanto en la vida política como también en las corrientes y modas estéticas. Educado en Mexico, pintor de la era parisiense post-impresionista, fundador de la Escuela Mexicana de pintura, y artista-emigrado en Los Estados Unidos, la presencia de Ramos Martinez formaría un lazo cultural entre dos continentes y tres países.

A su regreso a Mexico en 1910 después de sus años en Europa, impregnó el arte mexicano con las ideas y estilos del arte europeo. Y aunque nunca se declaró ni ideólogo ni artista político, su obra y su compromiso al arte fueron en sí, una respuesta temática y estilística a la realidad social en la que trabajó. Después de 1929 y hasta su muerte en 1946, su fuerte estilo gráfico y su dominio sobre la técnica al fresco influyeron a los pintorés y el arte del sur de California.

Los años en Paris lamentablemente no estan bien documentados, pero dos sucesos son reveladores de la vida y el éxito que tuvo all. El primero es el premio que recibió en el "Salon d" Autumne en 1906; el segundo es su amistad con el gran poeta modernista, Rubén Darío a quien acompañó a Mallorca en 1907. La importancia del premio no necesita explicación; la amistad y el poema que le dedica Darío da una idea clara de la inteligencia del joven pintor y de la alta estimación en que lo tuvo el maestro.[2]

Ramos Martínez regresó a Mexico en 1910 a un país que ya se aproximaba a la Revolución. Las reformas políticas y sociales de Francisco I. Madero ya eran una amenaza a los treinta años del Porfiriato. En 1911, un mes después de la dimisión de Díaz, los estudiantes de la Academia Nacional se declararon en huelga contra "la dictadura estética" que regía allí.[3]

Pero a causa de la inestabilidad política, las reformas que pedían no se efectuaron hasta 1913. La primera de estas reformas fue la fundación de la primera Escuela de Pintura al Aire-Libre, (Barbizon) en Santa Anita Ixtapalapa. El que fundó y concibió la idea fue Alfredo Ramos Martínez. Ya Ramos Martínez y el Dr. Atl habían empezado a dirigir a los jóvenes pintores mexicanos hacia el Impresionismo.

La primera escuela experimental duró poco; el Dr. Atl fue nombrado

supervisor de la Academia y Ramos Martinez dimitió como protesta. Sin embargo, el primer grupo de esa escuela incluye a jóvenes que van a desempeñar un papel definitivo en la formación de la Escuela de Mexico, entre ellos, David Alfaro Siqueiros, Francisco Díaz de León, Ramón Alva de la Canal, Mateo Bolaños y Fernando Leal. Siete años después, las peticiones originales fueron consideradas. El poder administrativo de nombrar el director fue otorgado a la facultad y a los estudiantes: seleccionaron a Alfredo Ramos Martínez. Según Rafael Vera Córdoba, el portavoz del grupo: "Ramos Martínez es un verdadero "original." ... Un gran maestro de color y linea...que sabrá dirigirnos para que lleguemos a la madurez como artistas, maestros y patriotas. Para llevar el arte mexicano a otro nivel- que es nuestro destino." El Secretario de Educatión, Don José Vasconcelos tenía como objetivo el desarrollo y promoción de las bellas artes por todo el país. En 1923, el programa muralista, uno de los conceptos originales de la huelga de 1911 empezó y para 1925, ya existían cuarto Escuelas de Pintura al Aire Libre. Los muralistas Roberto Montenegro (el primer muralista mexicano) y Diego Rivera buscaron asistentes para sus proyectos muralistas entre los alumnos de la Escuela al Aire Libre de Chimalistac, entre los cuales se hallaban aquellos ya nombrados.

Bajo la dirección de Ramos Martínez, el Impresionismo se concibió como una estética opuesta al conservatismo de la pintura académica que se habia practicado anteriormente. Pero su filosofía estética también imcorporaba una vertiente nacionalista: "Para crear el verdadero arte, hay que buscar finalmente, nuestros propios valores." declaró. Ya más tarde, durante la presidencia de Plutarco Elias Calles hubo cambios en la administración del programa de Bellas Artes y hubo aún más apoyo a las Escuelas de Pintura al Aire Libre porque según Calles, daban estímulo "al talento artístico de la raza mexicana."

Como muestra del éxito de los programas culturales de la administración, se expusieron obras de las Escuelas, primera en la Academia y después en el Palacio de Minería. En la inauguración se encontraban dos académicos franceses, Pierre Janet, psicólogo y Emile Gley, fisiólogo, ambos miembros de la facultad del Colegio de Francia. Su entusiasmo en palabras de Janet, "Esa raza suya, mexicana, tiene la potencia en forma embriónica de un talento artístico del más alto nivel," impulsó al gobierno a exponer la obra en Los Angeles (junto con la Exposición Panamericana de 1925) y en 1926 en Paris, Madrid y Berlin. Alfredo Ramos Martínez sirvió de comisario para estas exposiciones.

En 1927, se extendieron las escuelas para incluir "Los Centros Populares para la Pintura. "A la vez, aquellos que se oponían a los objetivos culturales de la administración de Calles, empezaron a atacar a Ramos Martinez. Se encontró defendiendo los mismos principios que habían servido de ímpetu y que habian formado la base de la Escuela Mexicana de Pintura. Pero no estaba sólo; entre los que lo defendían se encontraban aquellos que habían luchado anteriormente contra el conservatismo académico, entre ellos Diego Rivera, Roberto Montenegro y David Alfaro Siquieros.

En 1929, en pleno combate, Alfredo Ramos Martínez que se había casado el año anterior con María de Sodi Romero, salió de Mexico, en busca de ayuda médica para su niña recién nacida. En su ausencia, las Escuelas de Pintura al Aire Libre entraron en decline. Y él empezó una vida nueva como pintor y muralista en Los Angeles, California.

Ramos Martinez llevaba con él, una fama ya establecida, en el momento en que los artistas en California miraban hacia Mexico buscando inspiración y orientación estética. Orozco y Rivera ya habían emprendido proyectos murales en California y el movimiento muralista mexicano le había dado un ímpetu al movimiento muralista WPA. Ya radicado en Los Angeles, encontró un amigo y admirador en el muralista, Leo Katz; más tarde su fuerte linea gráfica tendria influencia sobre Maynard Dixon, Hugo Ballin, Fletcher Martin y Millard Sheets.[4] Durante los años que le quedaron, siguió fiel a la estética de la Escuela de Mexico como también a sus temática y contenido.

Si el modernismo mexicano ..". es el producto de la Revolución de 1910 que proyectó no sólo una visión utópica del futuro sino también un regreso a las raíces mexicanas." como ha dicho Hans Haufe, Ramos Martinez es indudablemente uno de los fundadores del movimiento.[5] Su fe en el arte como camino de salvación cultural y humana siguió manifestándose aún después de haber salido de Mexico. Pero la distancia entre Los Angeles y Mexico como también los fuertes cambios en las tendencias políticas y estéticas hicieron brillar a otras estrellas. Sin embargo, la grandeza siempre conquista lo que ha dictado el tiempo. Ha llegado el moménto de concederle el debido reconocimiento a Alfredo Ramos Martínez dentro de la historia del arte mexicano.

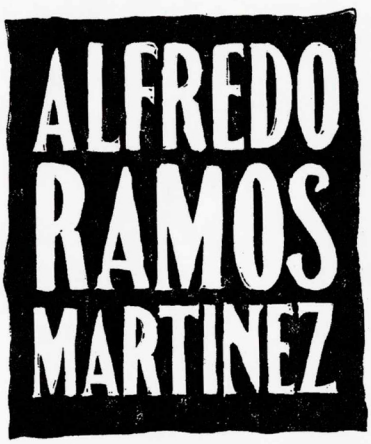
1. En una reseña publicada en "Rob Wagner's Script," (abril 14, 1945) Stanton McDonald Wright se refiere a Ramos Martínez como "el mejor de los mexicanos que exponen con regularidad aquí..." Con referencia a él, Tamayo hablo de "una de las figuras olvidadas del muralismo mexicano." en George Raphael Small, Alfredo Ramos Martinez: His Life and Art (Westlake Village: F & J Publishing Corp., 1975) p 61.

2. En una crónica publicada en Mexico con motivo del fallecimiento de Ramos Martinez en 1946, Guillermo Jiménez habla de la relación y amistad entre Daro y Ramos Martínez. (Todo nov. 21, 1946).

3. La documentación sobre las Escuelas al Aire Libre y el ambiente político en que se desarrollaron se encuentran en el artículo de Sylvia Pandolfi, "The Mexican Open-Air Schools Movement (1931-1945)" pp 123-127 en el catalogo de la exposición, Images of Mexico: The Contributions of Mexico to 20th Century Art, Dallas Museum of Art, Dallas, Texas, Ed. Erika Billeter, 1988.

4. En las investigaciones que he llevado a cabo este año como becada postdoctoral del Smithsonian Institution en los Archivos de Arte Americano, empecé a explorar la relación entre "la presencia mexicana" y el ambiente cultural en el sur de California en los años Treinta. Una de las influencias más importantes fue Alfredo Ramos Martínez. Los archivos más importantes sobre él son: Ferdinand Perret History of California Art, 1857-1950, The Ferdinand Perret Notebooks on California Artists y The Earl Stendahl Gallery Archive. También quisiera dar las gracias a la administración del West Coast Area Center por su ayuda y apoyo.

5. Hans Haufe, "Muralism, Self Made Art" en Images of Mexico pp 91-103.



CATALOG OF WORKS

1. Rosas, circa 1920
óleo sobre tela, 54.5 x 70.5 centímetros

Roses, circa 1920
oil on canvas, 21 1/2 x 27 3/4 inches

RAMOS MARTINEZ

2. Alcatraces, circa 1930
óleo sobre tela, 82 x 70.5 centímetros

Calla Lilies, circa 1930
oil on canvas, 32 1/4 x 27 3/4 inches

RAMOS MARTÍNEZ

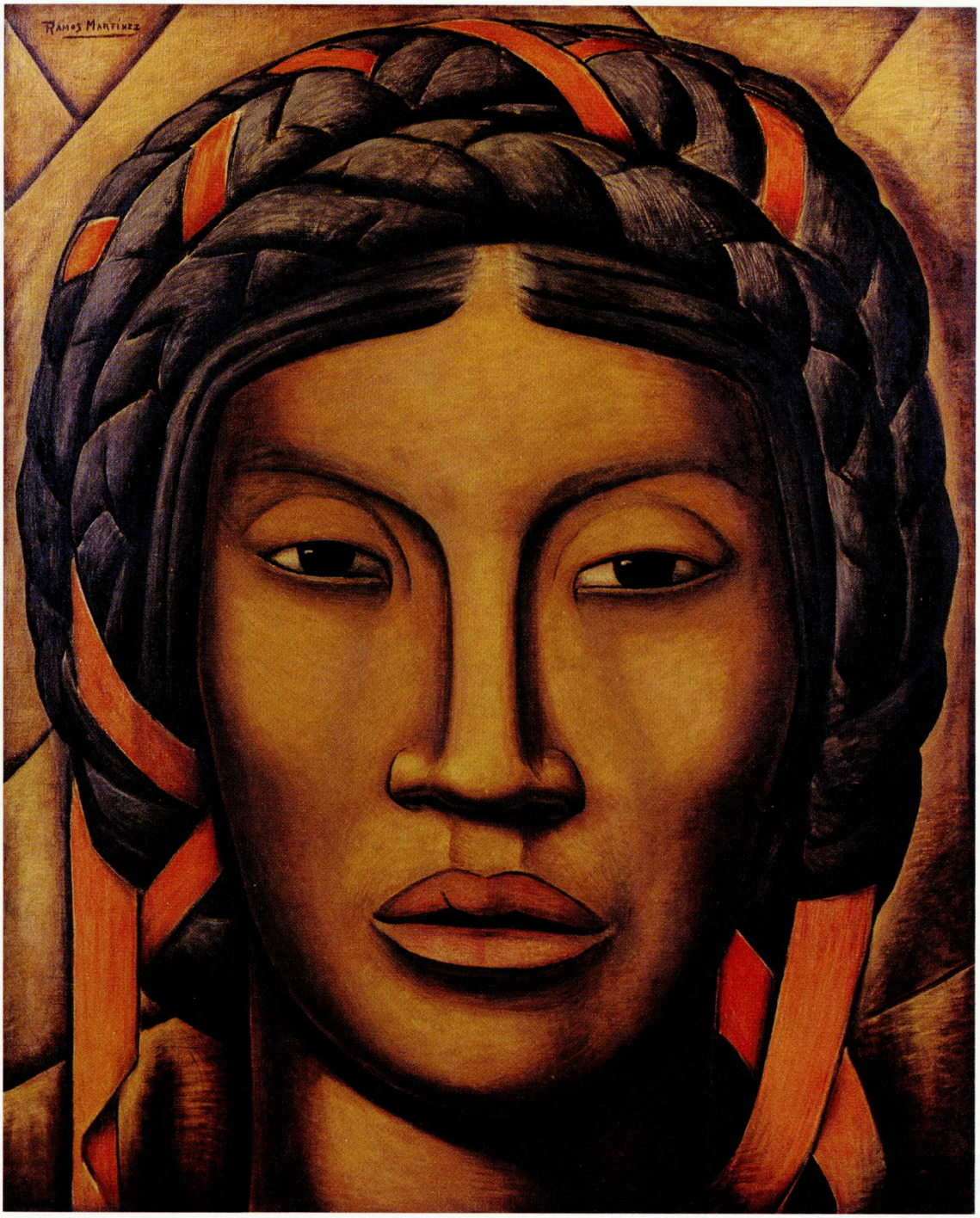
3. Flores en un Florero de Guadalajara, circa 1930
óleo sobre tela, 81.3 x 71 centímetros

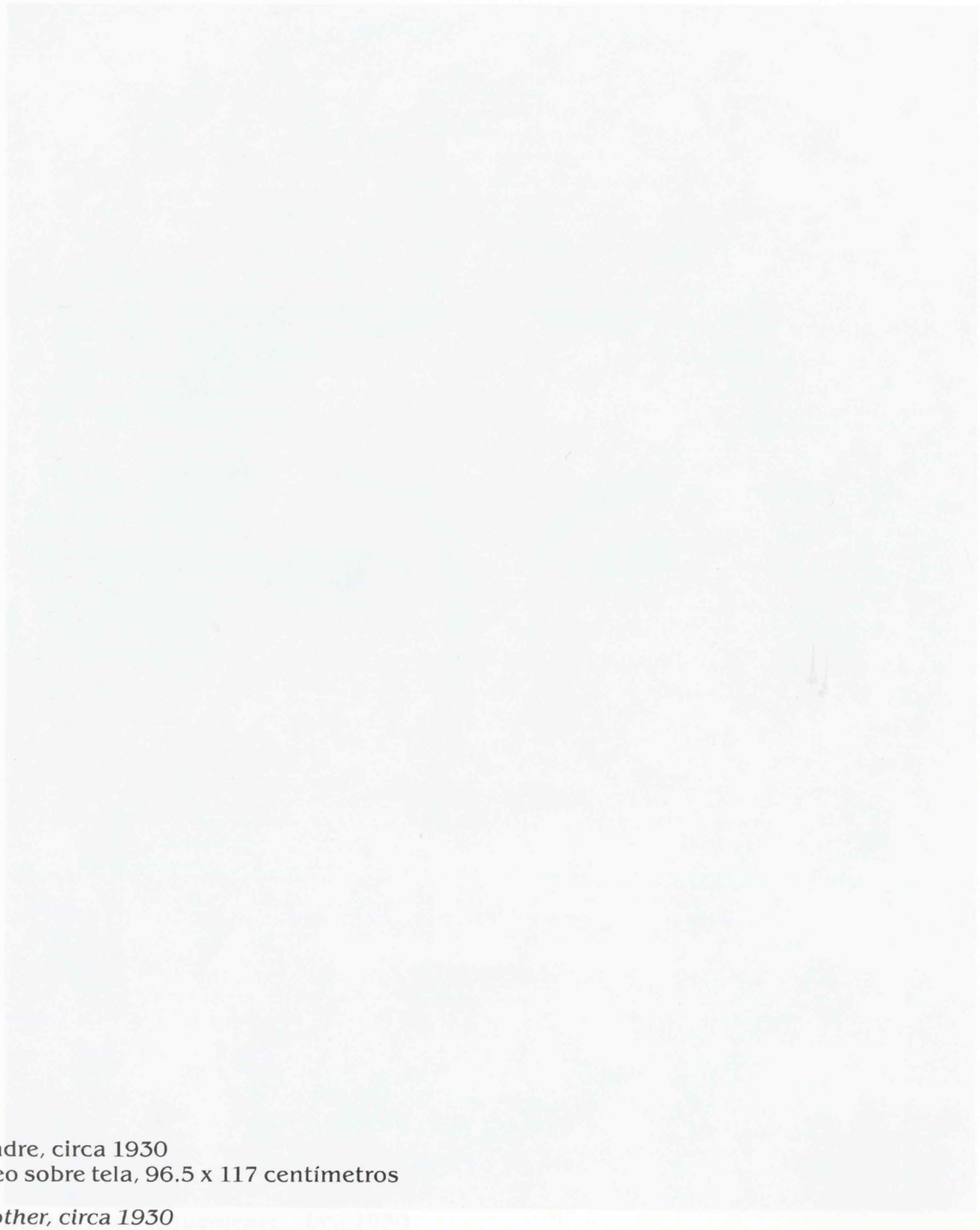
Flowers in a Guadalajara Vase, circa 1930
oil on canvas, 32 x 28 inches

RAMOS MARTINEZ

4. La India de Tehuantepec, circa 1930
óleo sobre tela, 125.7 x 101.6 centímetros

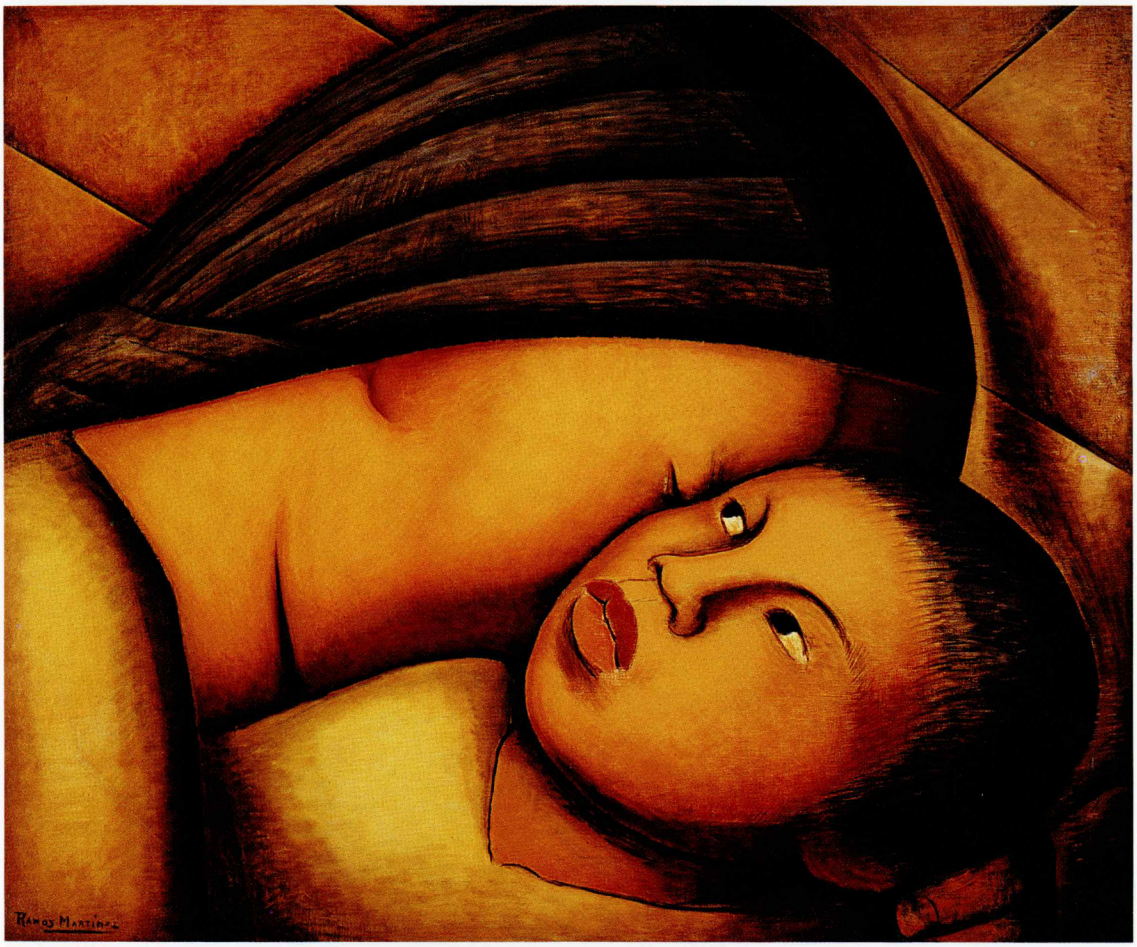
The Woman from Tehuantepec, circa 1930
oil on canvas, 49 1/2 x 40 inches


RAMOS MARTÍNEZ



5. Madre, circa 1930
óleo sobre tela, 96.5 x 117 centímetros

Mother, circa 1930
oil on canvas, 38 x 46 inches


RAMOS MARTINEZ

6. Mujeres con Frutas, circa 1930
óleo sobre tela, 92.7 x 87.6 centímetros

Women with Fruit, circa 1930
oil on canvas, 36 1/2 x 34 1/2

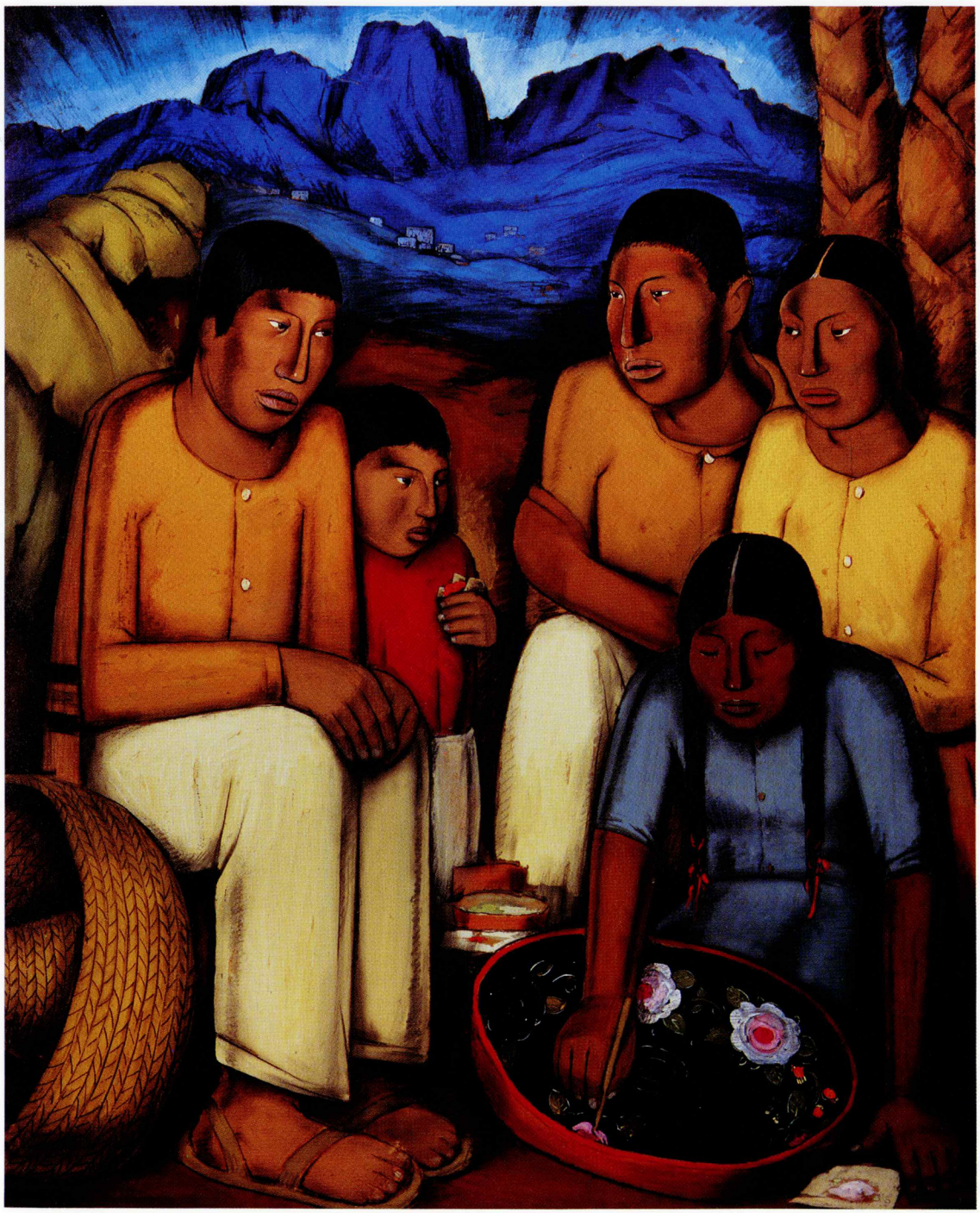
7. La Malinche, circa 1930
óleo sobre tela, 116.8 x 96.5 centímetros

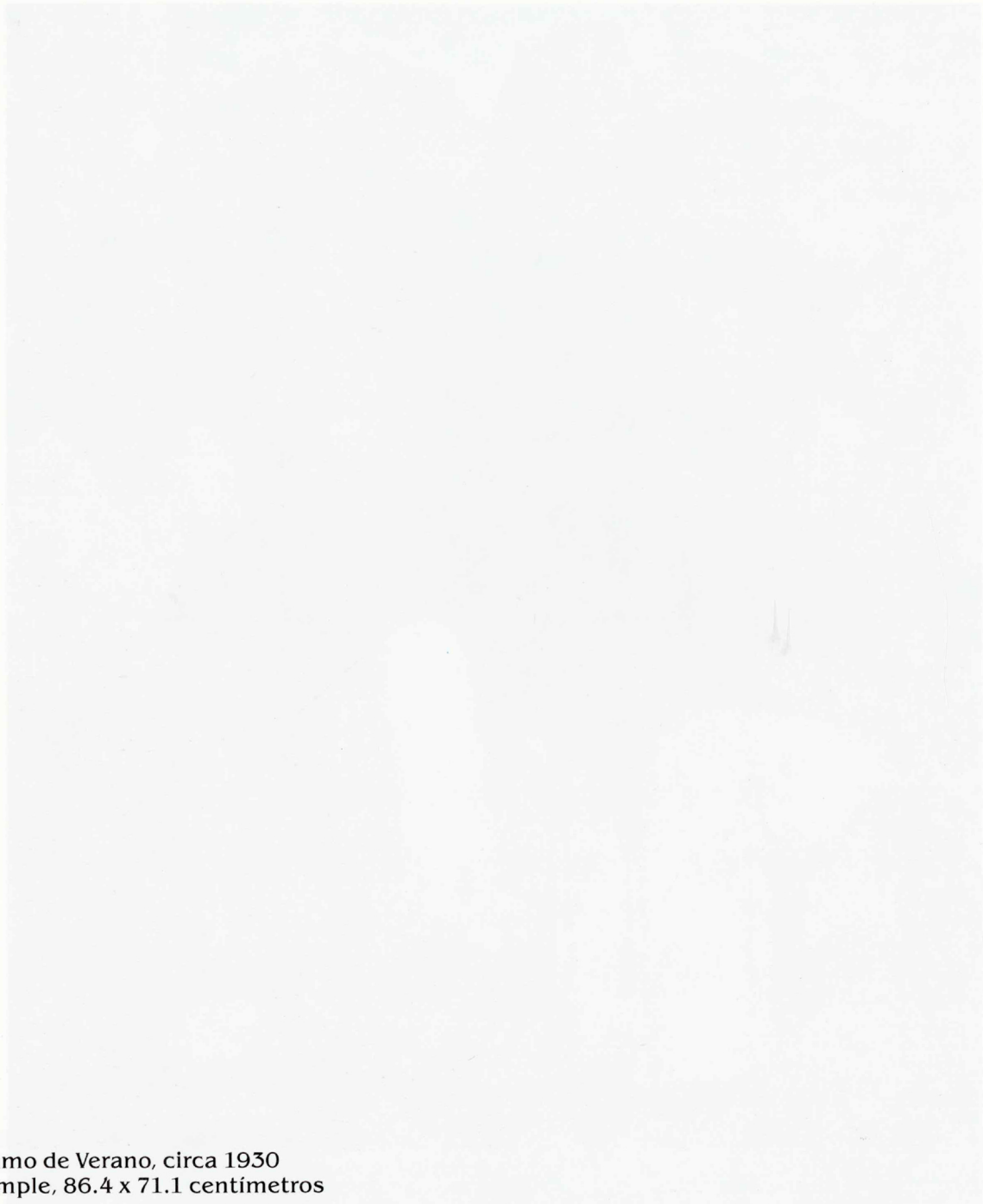
Malinche, circa 1930
oil on canvas, 46 x 38 inches

RAMOS MARTÍNEZ

8. La Pintora de Uruapan, circa 1930
temple sobre cartón, 120.6 x 98.5 centímetros

The Painter from Uruapan, circa 1930
tempera on board, 47 1/2 x 38 3/4 inches





9. Ramo de Verano, circa 1930
temple, 86.4 x 71.1 centímetros

Summer Bouquet, circa 1930
tempera, 34 x 28 inches

10. Las Floreras, circa 1933
óleo sobre tela, 91.5 x 76.3 centímetros

The Flower Vendors, circa 1933
oil on canvas, 36 x 30 inches

11. Casamiento Indio, circa 1934
óleo sobre tela, 76 x 88 centímetros

Indian Wedding, circa 1934
oil on canvas, 30 x 34 3/4 inches

12. La India, circa 1936
óleo sobre tela, 127 x 101.5 centímetros

The Indian Woman, circa 1936
oil on canvas, 50 x 40 inches

13. Mujeres con Flores, circa 1938
óleo sobre tela, 170.2 x 116.8 centímetros

Women with Flowers, circa 1938
oil on canvas, 67 x 46 inches

14. Amantes, circa 1939
temple, 45.7 x 55.9 centímetros

Young Lovers, circa 1939
tempera, 18 x 22 inches

RAMOS

15. Platamal, circa 1939
acuarela, 45.7 x 56 centímetros

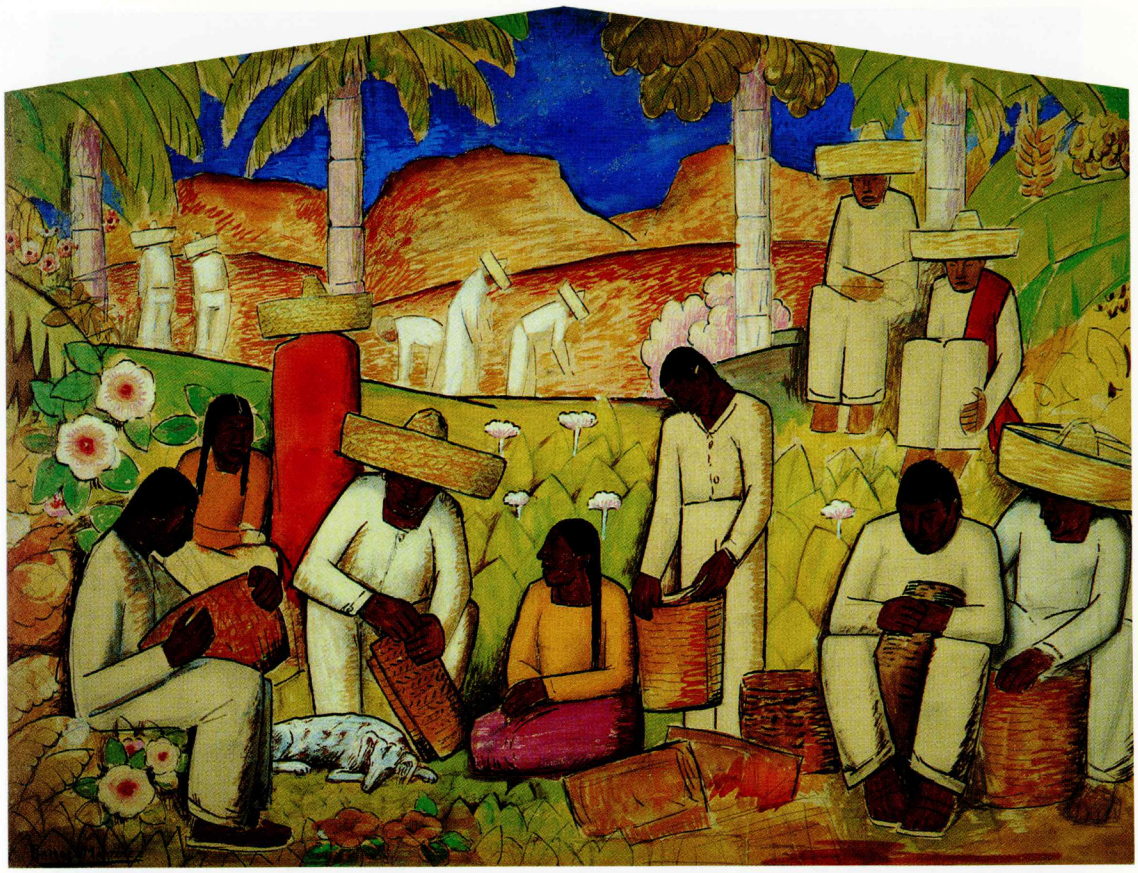
Banana Plantation, circa 1939
watercolor, 18 x 22 inches

16. Homenaje a Quetzalcoatl, circa 1940
temple, 94 x 114.3 centímetros

Homage to Quetzalcoatl, circa 1940
tempera, 37 x 45 inches

17. Tejedores
temple, 55.9 x 71 centímetros

Basketweavers
tempera, 22 x 28 inches



18. Vendedor de Pulque, circa 1938
temple, 42.8 x 29 centímetros

Pulque Vendor, circa 1938
tempera, 16 7/8 x 11 3/8 inches

19. Perfil Azteca
lápiz pastel sobre periódico, 53 x 39.7 centímetros
(Los Angeles Times, 16 mayo, 1932)

Aztec Profile
conté crayon on newsprint, 20 7/8 x 15 5/8 inches
(Los Angeles Times, May 16, 1932)

RAMOS-MARTINEZ

20. Mujer con Fruta
carbón y temple sobre periódico, 57.4 x 42.3 centímetros
(Los Angeles Times, 24 diciembre, 1933)

Woman with Fruit
charcoal and tempera on newsprint, 22⅝ x 16⅝ inches
(Los Angeles Times, December 24, 1933)

INDEX TO THIS PAGE
PERSONALS
PROFESSIONAL SERVICES
Milady's Beauty Column
Beauty Shops : Services : Aids : Schools
EMPLOYMENT SWAPS
LOST AND FOUND
HEALTH AIDS
TRAVEL-TRANSPORTATION
EMPLOYMENT OFFERED
SITUATIONS WANTED
SCHOOLS & INSTRUCTION
NURSES
TIMES ADS COST LESS—PRODUCE BEST
RAMOS-MARTINEZ

21. Vendedores de Jarros
carbón y temple sobre periódico, 57.5 x 42.2 centímetros
(Los Angeles Times, 1 abril, 1934)

Pottery Vendors
charcoal and tempera on newsprint, 22⅝ x 16⅝ inches
(Los Angeles Times, April 1, 1934)

Brake and Headlight Inspection
PERSONALS
PERSONALS
MILADY'S BEAUTY COLUMN
Beauty Shops :: Services :: Aids :: Schools
BANISH GRAY HAIR
FLOWERS FOR EASTER
LOST AND FOUND
TRAVEL TRANSPORTATION
SANITARIUM
SCHOOLS & INSTRUCTION
SITUATIONS WANTED
EMPLOYMENT OFFERED
RAMOS-MARTINEZ
TIMES ADS COST LESS-PRODUCE BEST

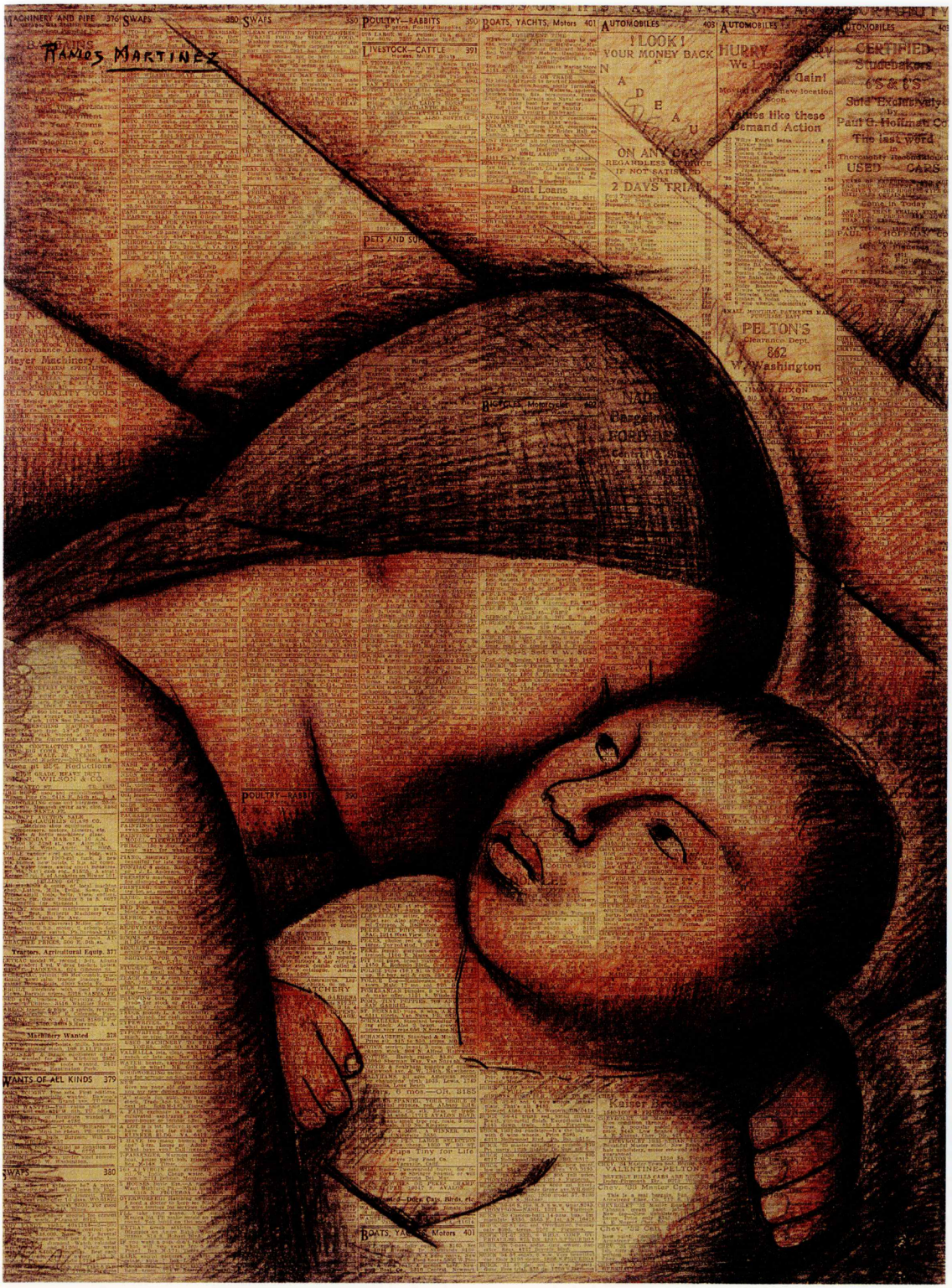
22. Perfil Indígena
lápiz pastel y temple sobre periódico, 53.7 x 40.6 centímetros
(Los Angeles Times, 28 julio, 1935)

Indian Profile
conté crayon and tempera on newsprint, 21 1/8 x 16 inches
(Los Angeles Times, July 28, 1935)

RAMOS MARTINEZ

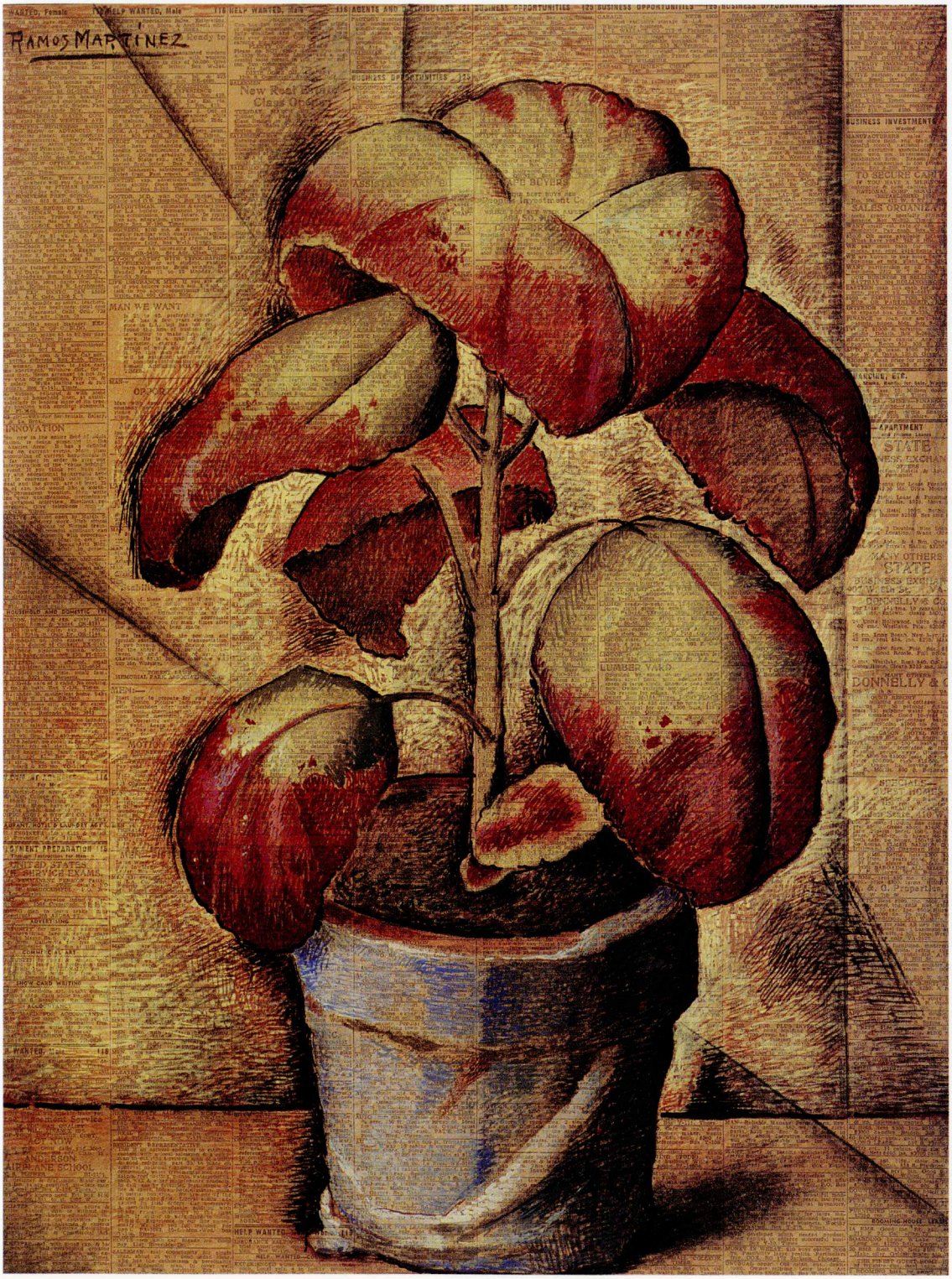
23. Madre y Niño
temple sobre periódico, 54.3 x 40 centímetros
(Los Angeles Times, 15 marzo, 1936)

Mother and Child
tempera on newsprint, 21 3/8 x 15 3/4 inches
(Los Angeles Times, March 15, 1936)


RAMOS MARTINEZ
MACHINERY AND PIPE 376
SWAPS 380
SWAPS 380
POULTRY—RABBITS 390
BOATS, YACHTS, Motors 401
AUTOMOBILES 403
LIVESTOCK—CATTLE 391
! LOOK !
YOUR MONEY BACK
ON ANY CAR
REGARDLESS OF PRICE
IF NOT SATISFIED
2 DAYS TRIAL
HURRY
Values like these
Demand Action
CERTIFIED
Studebakers
6's & 8's
Sold Exclusively
Paul G. Hoffman Co
The last word
USED CARS
PELTON'S
Clearance Dept.
862
W. Washington
Boat Loans
PETS AND SU
Meyer Machinery
DELTA QUALITY TOOLS
POULTRY—RABBITS 390
Tractors, Agricultural Equip. 377
Machinery Wanted 378
WANTS OF ALL KINDS 379
SWAPS 380
BOATS, YACHTS, Motors 401
Kaiser
VALENTINE-PELTON

24. Coleos en Maceta Azul
temple sobre periódico, 52.7 x 39 centímetros
(Los Angeles Times, 27 febrero, 1938)

Coleus in a Blue Pot
tempera on newsprint, 20 3/4 x 15 3/8 inches
(Los Angeles Times, February 27, 1938)


RAMOS MARTINEZ

25. Vendedora de Frutas
temple sobre periódico, 53.4 x 40.6 centímetros
(New York Times, 17 julio, 1938)

Fruit Vendors
tempera on newsprint, 21 x 16 inches
(New York Times, July 17, 1938)

RAMOS MARTINEZ

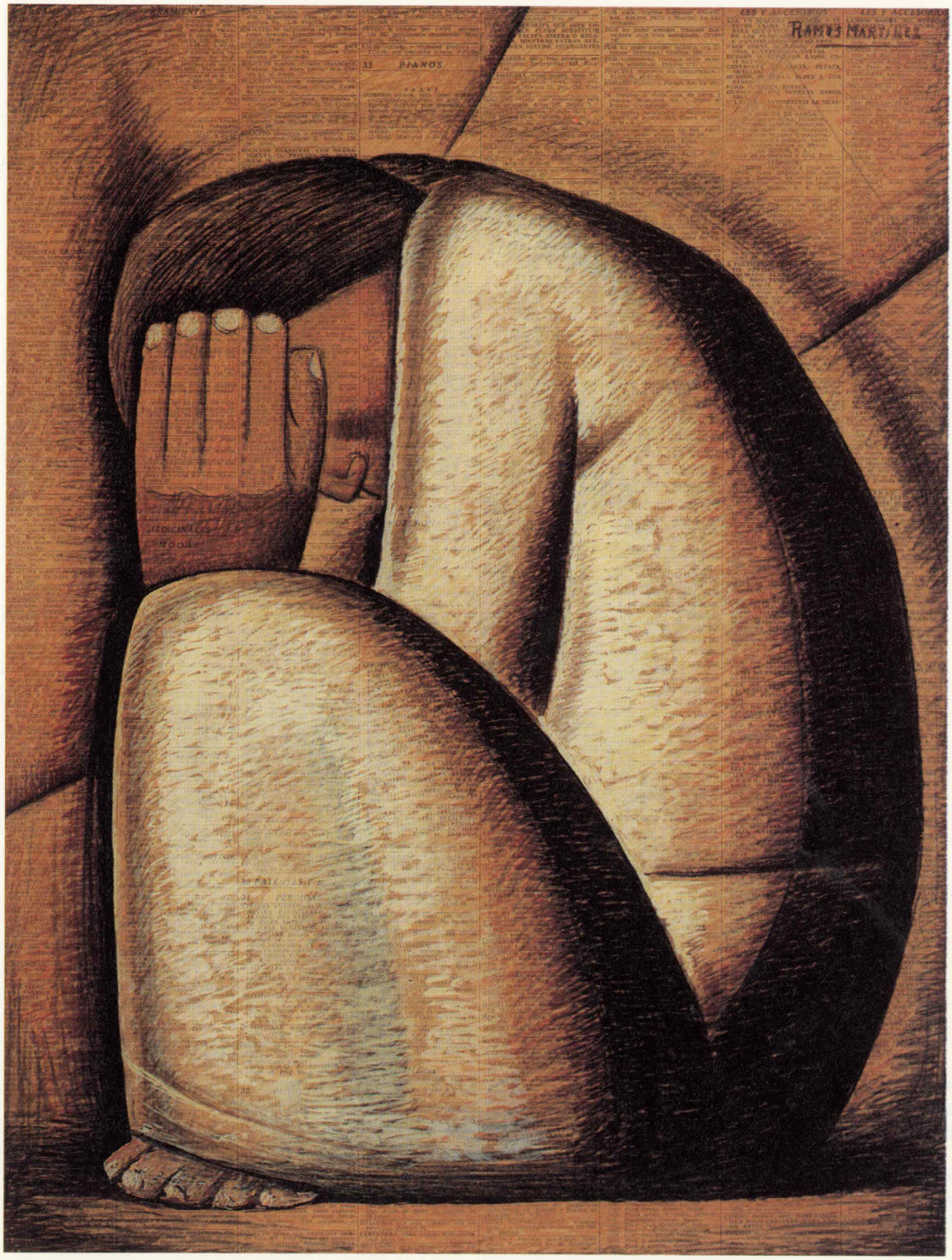
26. Abrazo Materno
temple sobre periódico, 53.7 x 40.6 centímetros
(El Universal, 14 noviembre, 1942)

Maternal Embrace
tempera on newsprint, 21 1/8 x 16 inches
(El Universal, November 14, 1942)

Ofertas
Solicitudes y Ofertas
Casas Particulares
8.- Hoteles
12 COMPRAS VARIOS
Máquinas de Coser
Radios
DIVERSOS
16 COMPRAS TERRENOS
8 ALQUILERES
Solicitudes y
12 COMPRAS VARIOS
16 COMPRAS MUEBLES
Máquinas
RAMOS MARTINEZ

27. Mujer Meditando
temple sobre periódico, 53.7 x 40.6 centímetros
(El Universal, 16 noviembre, 1942)

Meditating Woman
tempera on newsprint, 21 1/8 x 16 inches
(El Universal, November 16, 1942)


RAMOS MARTÍNEZ
33 PIANOS

28. Súplica
temple sobre periódico, 53.3 x 40.6 centímetros
(El Universal, 17 noviembre, 1942)

Supplication
tempera on newsprint, 21 x 16 inches
(El Universal, November 17, 1942)

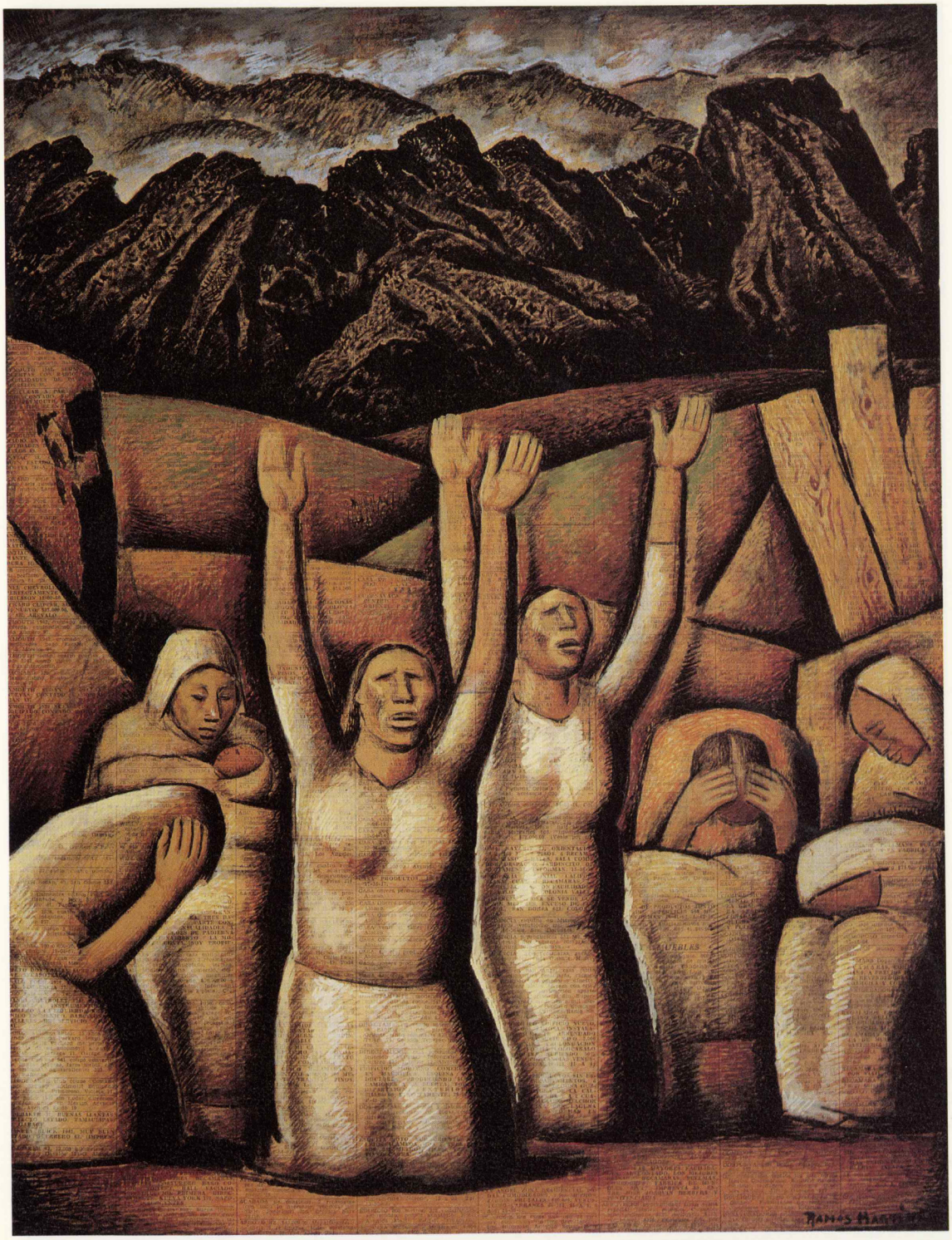
29. El Cargodor de Leña
temple sobre periódico, 58.4 x 43.2 centímetros
(El Universal, 24 octubre, 1943)

Carrying Wood
tempera on newsprint, 23 x 17 inches
(El Universal, October 24, 1943)

RAMOS MARTINEZ

30. Mi Padre, Mis Hijos, Mi Esposa
temple sobre periódico, 53.3 x 40.6 centímetros
(El Universal, 11 marzo, 1944)

My Father, My Children, My Wife
tempera on newsprint, 21 x 16 inches
(El Universal, March 11, 1944)



31. Los Tejedores
temple sobre periódico, 53.3 x 40.6 centímetros
(El Universal, 3 septiembre, 1944)

The Weavers
tempera on newsprint, 21 x 16 inches
(El Universal, September 3, 1944)

RAMOS MARTINEZ

ALFREDO RAMOS MARTINEZ

CHRONOLOGY

1872: born November 12 at Monterrey, Nuevo León, Mexico
Father: Jacobo Ramos
Mother: Luisa Martinez

1881: painted portrait of the Governor of Nuevo León that won 1st prize at an exhibition in San Antonio, Texas and included a scholarship that eventually took him to the Academia Nacional de Bellas Artes, Mexico City

1884: began his studies at the Academia Nacional de Bellas Artes, Mexico City where he studied for the next eight years, winning many awards for his watercolors, his favorite medium at the time

1891: his watercolor painting was printed on the menu for a dinner given by President Porfirio Díaz, attracting the attention of Mrs. Phoebe Apperson Hearst (the mother of William Randolph Hearst). Hearst, impressed with his work, sent him to Paris to study, providing him with an allowance of 500 francs each month

1906: his painting, Le Printemps, won a prize at the Automne Salon in Paris

ended financial dependence upon Phoebe Hearst as he became a self-supporting commissioned portrait painter

1907: painted monumental mural, La Primavera

traveled with Nicaraguan poet Rubén Darío to Majorca

1910: returned to Mexico from Europe

1913: appointed director of the School of Fine Arts, Mexico City where he began first "Open Air School of Art" with 10 boys at Santa Anita Ixtapalapa, a suburb of Mexico City

1914: started second "Open Air School of Art" at Coyoacán

1923: awarded the Grand Cross of the Order of Leopold by King Albert of Belgium in recognition for work for the advancement of pictorial culture

1925: assumed directorship of four schools, 3,000 children came under his directorship

first exhibition of the "Open Air School" was held at the Palace of Mining, Mexico City

sent students' work to the International Pan-American Exposition, Los Angeles, Diego Rivera and three of his students won awards

1926: at the approval of President Calles, he took an exhibition of 200 works of art by his students aged under twelve abroad to Paris, Madrid and Berlin as part of an exhibition of Mexican products and industry

1928: married María de Sodi Romero of Oaxaca

a new government took over and the university was reorganized, leading eventually to the resignation of Ramos Martinez as director of the Academy of Fine Arts

1929: daughter Maria was born, suffering from a crippling bone disease

resigned the directorship of the Academy in search of a doctor for his daughter's health, the family traveled to New York, the Mayo Clinic in Rochester, Minnesota, and eventually to the mild climate of Los Angeles. Dr. John A. Wilson was able to help Maria

grieved by his daughter's suffering, the artist turned to religious themes for his subject matter

painted Las flores Mexicanas, commissioned by President Portes-Gil as a wedding present for Charles and Ann Morrow Lindbergh

1930: exhibited Los Angeles County Museum

1931: exhibited Artist's Fiesta, Barker Brothers, Los Angeles
#177 The Betrothed
#178 The Fruit Sellers

exhibited Assistance League Gallery, Hollywood
Indian Betrothal

frescoes painted for Yucca Loma Ranch in AppleValley near Victorville

1932: exhibited 1st Annual Exhibition of Western Watercolor Painters
#151 First Mexican Family (tempera)

exhibited Fine Arts Gallery, San Diego

Art Digest, August 1932 - illustrated Pietá

1933: illustrated two books for Antonio Fierro Blanco; Journey of Flame and Rico, Bandit and Dictator

commissioned to paint fresco in the patio of the Beverly Hills home of Jo Swerling, a Hollywood writer, who brought the artist commissions for other celebrity's homes including Edith Head's and Beulah Bondi's

exhibited drawings, temperas, oil and mural displays at the Palace of the Legion of Honor, San Francisco

had one-man show at the Santa Monica Public Library
The First Indians From America

1934: commissioned for Santa Barbara Chapel by Mrs. George Washington Smith, widow of architect and violinist/composer, Henry Eichem

exhibited Foundation of Western Art, "Paintings by California Modernists"
#25 Revolutionary

exhibited Faulkner Art Gallery, Santa Barbara

1935: exhibited California-Pacific International Exposition, San Diego
#68 Nuns and Friars (chalk drawings)

Cloister in Churubusco purchased by the Los Angeles County Museum

1936: had one-man show at Vista del Arroyo Gallery, Pasadena

painted fresco at the Chapman Park Hotel, Los Angeles

1937: painted fresco at the Chapel of Mary, Star of the Sea, La Jolla

painted mural at La Avenida, a cafe in Coronado

1938: exhibited California Art Club, Los Angeles County Museum
#43 Flowers
#44 Indian Girl

exhibited Painters and Sculptors exhibition, Los Angeles County Museum
#56 The Nuns

1938/39: exhibited University of California, Los Angeles

exhibited San Francisco Museum of Art

1939: exhibited Los Angeles County Fair, Pomona
#70 Peon (illustrated in catalogue)

exhibited Golden Gate International Exposition, San Francisco
#133 Roses (oil)
#254 The Nun (watercolor)

exhibited 11th Annual Exhibition of Southern California Art, Fine Art Society of San Diego
#33 Zinnias

exhibited one-man show at Assistance League

1940: was guest instructor of summer session at Fine Art Gallery, San Diego

1941: exhibited Los Angeles County Fair, Pomona
#32 Indian Women in Landscape

exhibited mural cartoon, oils and temperas dealing with the Mexican peon at Raymond and Raymond Galleries, Los Angeles
The Indian Woman

1942-45: returned to Mexico for a visit and was commissioned by the Minister of Education to paint a series of frescoes at the Normal School for Teachers, Mexico City

1945: returned to Los Angeles in September

had one-man show at Dalzell-Hatfield Galleries
"Ramos Martinez: Paintings of Mexico"
March 20 to April 14, 1945

began design for stained-glass windows for St. Johns Catholic church in downtown Los Angeles

under the sponsorship of Millard Sheets, began 100 foot mural for Scripps College, Claremont, in the Margaret Fowler Memorial Garden

1946: had one-man show at Lillenfeld Gallery, New York City

died November 8, at the age of 73, in Los Angeles and was buried at Holy Cross Cemetery

1951/52: memorial exhibition at Dalzell-Hatfield Galleries
"Alfredo Ramos Martinez: Memorial Exhibition"
December 10, 1951 to January 10, 1952

1953: one-man exhibition Los Angeles City College
"An Exhibition of Paintings by Alfredo Ramos Martinez (1872-1946)"
April 15 to May 1, 1953

1956: retrospective exhibition at Scripps College, Claremont California

1975: exhibition at Dalzell-Hatfield Galleries
"Alfredo Ramos Martinez: A 'Treasure Trove' Exhibition"
October 14 to November 8, 1975

1985: on May 7 the artist's wife, Maria Sodi de Ramos Martinez died and was buried at Holy Cross Cemetery

ALFREDO RAMOS MARTINEZ

CHRONOLOGÍA

1872: nace el 12 de noviembre en Monterrey, Nuevo León, Mexico
Padre: Jacobo Ramos
Madre: Luisa Martinez

1881: pinta el retrato del gobernador de Nuevo León que ganó el primer premio en una exposición en San Antonio, Texas, que incluyó una beca para estudiar más tarde en la Academia Nacional de Bellas Artes, en Mexico, D.F.

1884: comienza sus estudios en la Academia Nacional de Bellas Artes donde estudia durante los siguientes ocho años, ganando muchos premios por sus acuarelas, su medio preferido en aquella época

1891: su acuarela es imprimida en la carta de una cena oficial en honor del Presidente Porfirio Díaz, llamando la atención de la Sra. Phoebe Apperson Hearst (madre de William Randolph Hearst). Hearst, impresionada por la arte de Ramos Martinex, le paga el viaje a París, y fue su patrocinadora enviandole una mensualidad de 500 francos

1906: su cuadro Le Printemps gana un premio en el Salón de Otoño de París

deja de recibir los pagos mensuales de Phoebe Hearst y se mantiene pintando retratos al encargo

1907: pinta un mural monumental, La Primavera

viaja a Mallorca con el poeta nicaragenüese Rubén Darío

1910: vuelve de Europa a Mexico

1913: es nombrado director de la Escuela de Bellas Artes, Mexico D.F., donde funda la primera primir "Escuela de Pintura al Aire Libre" con 10 niños en las afueras de Mexico, D.F. de Santa Anita Ixtapalapa

1914: empieza la segunda "Escuela de Pintura al Aire Libre" en Coyoacán

1923: recibe la Gran Cruz de la Orden de Leopoldo de manos del Rey Alberto de Bélgica en reconocimiento por su trabajo para avanzar la cultura pictórica

1925: encargado de cuatro escuelas; 3,000 niños se encontraron bajo su dirección

primera exposición de la Escuela de Pintura al Aire Libre en el Palacio de Minería, Mexico D.F.

manda las obras de sus alumnos a la exposición internacional Pan Americana en Los Angeles, Diego Rivera y tres de sus alumnos menores de 12 años como parte de una exposición de la industria mexicana y sus productos

1928: se casa con María de Sodi Romero de Oaxaca

un nuevo gobierno llega a administrar la universidad y la reorganizó, causando a la larga la dimisión de Ramos Martinez de su cargo de director de la Academia de Bellas Artes

1929: nace una hija, Maria, que padece de una seria enfermedad de los huesos. Al haber dimitido del cargo de director de la Academia, viaje en busca de un doctor para su hija a Nueva York, a la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, y con el tiempo a Los Angeles. El doctor John A. Wilson ayuda a Maria

angustiado por el sufrimiento de su hija, el artista se concentra en temas religiosos en sus cuadros

pinta Las Flores Mexicanas, obra encargada por el Presidente Portes-Gil como regalo de bodas para Charles y Ann Morrow Lindbergh

1930: expone en el Museo del Condado de Los Angeles (Los Angeles County Museum)

1931: expone en "Artist's Fiesta" de Barker Brothers en Los Angeles
#188 Los Novios
#178 Vendedoras de Frutas

expone en la Galería de Asistencia, Hollywood
Casamiento Indio

frescos pintados para Yucca Loma Ranch en Apple Valley, cerca de Victorville

1932: expone en la Primera Exposición de Acuarelistas del Oeste
#151 Primera Familia Mexicana

expone en la Galería de Bellas Artes (Fine Arts Gallery), San Diego

Art Digest, agosto de 1932 - ilustró Pietá

1933: ilustra dos libros por Antonio Fierro Blanco; Journey of Flame y Rico, Bandit and Dictator

encargado de pintar un fresco en el patio de la casa en Beverly Hills de Jo Swerling, un escritor de Hollywood, que recomienda al artísta a otros personajes del mundo cinematográfico tal como Edith Head y Beulah Bondi

expone cuadros, pinturas al temple, óleos, y murales en el Palacio de la Legión de Honor, en San Francisco

1934: encargado por Sra. George Washington Smith, viuda del arquitecto y por el violinista/compositor, Henry Eichem, para pintar la Capilla de Santa Barbara

expone en la Foundation of Western Art (Fundacin del Arte del Oeste),
"Paintings by California Modernists"
#25 Revolucionario

expone en la Galería de Arte Faulkner, en Santa Barbara

1935: expone en la California-Pacific International Exposition, en San Diego
#68 Monjas y Monjes

Cloister in Churubusco adquirido por el museo del condado de Los Angeles

1936: monta una exposición individual de en la Galería de Vista del Arroyo, en Pasadena

pinta un fresco en el Hotel Chapman Park, en Los Angeles

1937: pinta un fresco en la Capilla de Maria, Estrella del Mar, en La Jolla

pinta un mural en La Avenida, un café en Coronado

1938: expone en el California Art Club, Museo del Condado de Los Angeles
#43 Flores
#44 Niña India

expone en la exposición de pintores y escultores, Museo del Condado de Los Angeles
#56 Las Monjas

1938/39: expone en la Universidad de California en Los Angeles (U.C.L.A.)

expone en el Museo de Arte de San Francisco

1939: expone en la Feria del Condado de Los Angeles, en Pomona
#70 Peón (ilustrado en el catlog)

expone en la Exposición Internacional de Golden Gate de San Francisco
#133 Rosas (óleo)
#254 La Monja

expone en la XI Exhibición Anual de Arte del Sur de California, Sociedad de Bellas Artes de San Diego
#33 Rascamoños

monta una exposición individual en la Liga de Asistencia

1940: fue instructor invitado para la sesión de verano en la Galería de Bellas Artes, en San Diego

1941: expone en la Feria del Condado de Los Angeles, en Pomona
#32 India y Paisaje

expone cartones de murales óleos, y temples sobre el tema del peón mexicano en las Galerías Raymond y Raymond, en Los Angeles
La India

1942-45: vuelve a México de visita y fue encargado por el Ministerio de Educación de pintar una serie de frescos en la Escuela Normal de Señoritas, México D.F.

1945: vuelve a Los Angeles en septiembre

monta una exposición individual en las Galerías Dalzell-Hatfield
"Ramos Martínez: Paintings of México"
20 de mayo al 14 de abril de 1945

empieza el diseño para las cristales de la iglesia St. John en el centro de Los Angeles

comienza el mural de cien pies para Scripps College en Claremont, bajo patrocinio de Millard Sheets

1946: monta una exposición individual en la Galería Lillenfeld, en Nueva York

muere el 8 de noviembre, a los 73 años de edad, en Los Angeles, y es enterrado en el Cementario de la Santa Cruz

1951-52: exposición conmemorativa en las Galerías Dalzell-Hatfield
"Alfredo Ramos Martínez: Memorial Exhibition"
10 de diciembre de 1951 a 10 de enero de 1952

1953: exposición individual póstuma en Los Angeles City College
"An Exhibition of Paintings by Alfredo Ramos Martínez (1872-1946)"
15 de abril a 1 de mayo, 1953

1956: exposición retrospectiva en Scripps College Claremont, California

1975: exposición en las Galerías de Delzell-Hatfield
"Ramos Martínez: A 'Treasure Trove' Exhibition"
14 de octubre al 8 de noviembre, 1975

1985: muere la mujer del artista, María Sodi de Ramos Martínez, el 7 de mayo, y es enterrada en el Cementerio de la Santa Cruz (Holy Cross Cementery) en Los Angeles

This book has been produced in a limited edition
of Three Thousand copies.
The text of this book was typeset in Benguiat Book ITC.

LOUIS STERN GALLERIES

9528 BRIGHTON WAY · BEVERLY HILLS, CALIFORNIA 90210 · 213 276-0147